

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Институт искусств

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ДЖАЗОВОГО ТАНЦА В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ-
ВОКАЛИСТАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА**
АТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

Студента 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
Института искусств

ПОТАПОВОЙ ДИАНЫ РАСТЯМОВНЫ

Научный руководитель
д.иск., профессор

_____ А. И. Демченко
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
Профессор, доктор пед. н.

_____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов, 2023

Введение. Современный танец - это отдельный и сформированный вид искусства, который с каждым годом набирает всё большие обороты в своём развитии. В нём заново 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 требует 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 XXI веке развитие современного направления танца находится в постоянном движении вперёд, постоянного открывания чего-то нового и на пике популярности. Он развивается намного стремительнее, чем другие направления искусства. Можно наблюдать разнообразие школ, студий и в каждой из них наблюдается свой стиль и отличие 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 для студентов вокального отделения.

Освоение студентами актёрского ремесла, кроме теоретических дисциплин, включает в себя четыре важнейшие практические составляющие, это — вокал, мастерство актёра, сценическая речь и пластическая подготовка. Что же делает

на сцене вокалист, чем он цепляет зрителя и какими инструментами воздействует на него? Ответ на этот вопрос прост. Он этому учится по средствам актёрского мастерства, пластики, сценического движения. Танцевальная пластика также используется в разговорных жанрах, когда-то поставленный спектакль "Лица", первая работа К.Райкина в Гос. театре миниатюр (1982), была целиком построена на танце.

Ну к примеру, изучая танцевальную дисциплину, вокалист должен, первым делом освоить какое-либо движение технически правильно, а главное понимать, почему именно это движение и для чего ему нужно именно в данный этап. Вместе с тем, необходимо с первых шагов научиться не просто исполнять движения, но «разгадывать» 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 незначительного жеста). Иными словами, как и по «мастерству актера», занятия пластическими дисциплинами имеют своей целью научить студентов сценическому воздействию при помощи пластики и танца. А «действовать», как известно, означает совершать направленный целесообразный поступок. Тут важно понимание, что движение и действие-это и есть чувство. Только усвоение движений, которые загнаны в жёсткие музыкальные рамки, могут привести к рождению чувства от действия.

Не нужно искусственно «наполнять» себя. Необходимо «рождать» и «накапливать» чувства. Чем больше препятствий создаётся чувствам, тем больше они разгораются. Танец-это эстетика и культура, что для студента очень важно. Знакомясь с искусством танца он не только учится владеть своим телом, но и развиваются, погружаясь и знакомясь с танцами разных эпох, а значит и с восприятием мира того или иного времени, построениями отношений, досуговых действий и что важно, ещё и с этикетом, тем самым расширяя свой внутренний кругозор, который так необходим в творческой среде профессии.

А четко обозначенные в танце взаимоотношения мужчины и женщины способствуют 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. В настоящее время изучению современного танца, в средних специальных и высших учебных заведениях, где готовят артистов музыкальных театров и эстрады уделяется ни так много времени, как это требует веяние современного мира к специалисту вокальной профессии. Да и самими студентами этот предмет воспринимается не с полным пониманием нужности в их профессии. Постоянно сталкиваясь с неоправданной фразой из уст студентов: «Мы же не танцоры, мы — вокалисты», нужно правильно 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 изучить целый пласт танцевального искусства XX столетия, столь важный период в работе современного вокалиста.

На данный момент предмет «Современный танец» введён и в программу колледжей культуры и искусств, а также музыкальных колледжей. Для отделения академического вокала предусмотрено 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.

Степень разработанности проблемы исследования:

В настоящее время сложилась устойчивая традиция в изучении культурного хореографического наследия, включающего стилистику джазовой музыки в танце. Базой исследования является материал, накопленный в области культурологии, хореографии, музыковедения и социологии, а также исследования хронологического характера, раскрывающие историографию данного исследования. Значимыми для изучения оказались труды В. П. Большакова о смысле культуры, ее развитии, о культурных ценностях, В. Д. Лелеко, посвященные эстетике и культуре повседневности Н. Н. Суворова об элитарном и массовом сознании, о культуре постмодернизма. В трудах зарубежных ученых Дж. Ньютона, С. Финкельстайна, Фр. Бержеро рассматриваются проблемы преемственности поколений, особенности различных субкультур, отличных от культуры общества, развития и становления нового музыкального искусства в мировой культуре.

Основные этапы развития джаза периодов 20-30-х годов и 40-50-х гг. исследованы Дж. Э. Хассэ и дальнейшее более детальное изучение творческого процесса в становлении джаза было осуществлено Дж. Саймоном, Д. Кларком. Весьма значительными для исследования «эры свинга» и модерн-джаза представляются публикации Дж. Хэммонда, У. Конновера, Дж. Глэйзера в периодических изданиях 30-40-х годов: журналах «Метроном» и «Даун-бит».

Становление и развитие современного джазового танца, а также исследование его педагогических методов рассматривали в своих работах такие научные деятели, как: М. Гринберг, В. Сидоров, М. Тараканов, проблемы модерн-джаз танца в системе хореографического воспитания артистов рассмотрены в работе В. Ю. Никитина. Проблемы стиле-образования, гармонии рассмотрены в работах «Джазовый свинг» И. В. Юрченко и в диссертации А. Н.

Фишера «Гармония в афроамериканском джазе периода стилевой модуляции - от свинга к би-бопу».

Этим объясняется актуальность темы выпускной квалификационной работы «Практические методы изучения современного джазового танца в работе со студентами-вокалистами музыкального колледжа».

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в колледже.

Предмет исследования: практические методы изучения современного джазового танца в работе со студентами-вокалистами музыкального колледжа.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть роль сценического движения в изучении современного джазового танца в практических методах работы со студентами-вокалистами 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 музыкального колледжа.
3. Определить место сценического движения в процессе изучения современного джазового танца студентами-вокалистами 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.
5. Провести эксперимент и найти практические методы работы со студентами-вокалистами.

База исследования: Формирующий экспериментальный опыт работы осуществлялся на базе музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского г.Астрахани.

Научная новизна исследования:

- на основе обобщения опыта становления и развития педагогических подходов в организации учебного процесса по предмету «Современный джазовый танец» у студентов-вокалистов эстрадного отделения дана авторская разработка современной джазовой хореографии;
- выделена роль сценического движения и его влияние на изучение современного джазового танца;
- определены педагогические особенности преподавания и подачи предмета, отражающие основные принципы становления вокалиста, как артиста эстрадного жанра, владеющий пластикой, которая отражается в свободе движений на сцене;
- разработаны программа, отражающая основные технологические и практические методы работы по современному джазовому танцу.

Теоретическая значимость исследования:

Материалы магистерского исследования и полученные результаты позволяют развивать и совершенствовать процесс обучения современному джазовому танцу. Раздел, посвященный сценическому движению, раскрывает значимость подготовки к изучению современного джазового танца, через постановку корпуса, упражнений классического экзерсиса и биомеханику тела.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты создают необходимую основу для теоретических и практических разработок в области обучения вокалистов эстрадного отделения.

Апробация исследования состоялась в докладах на научных конференциях. Разработана и апробирована авторская программа по предмету: «Современный джазовый танец».

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

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 трёх 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 третьем параграфе описываются элементы эксперимента, проведенные со студентами-вокалистами музыкального колледжа.

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

Основное содержание работы.

В первой главе работы изучена и проанализирована сущность понятия современного джазового танца и разобраны особенности джазового танца в работе со студентами-вокалистами.

В первом параграфе описываются истоки 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.

Второй параграф раскрывает влияние современного джазового танца на развитие мировой вокальной культуры, которое 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.

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 исполнительского мастерства и пластики артиста современной вокальной эстрады заключается в понимании себя, как многофункционального будущего артиста. Современный танец, используемый, как правило, вокалистами на эстраде, представляет собой известную хореографическую импровизацию, которую под силу повторить каждому.

Во второй части работы описываются практические особенности развития исполнительского мастерства у студентов-вокалистов эстрадного отделения музыкального колледжа.

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.

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. 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.

В пятом параграфе разработана экспериментальная модель организации процесса формирования исполнительского мастерства у студентов-вокалистов музыкального колледжа.

С прямым участием экспериментальной группой студентов-вокалистов была проведена практическая работа внедрения выбранных методик состоящих из биомеханики, контактной импровизации и техники Мэтта Мэттокса занимались по определенным упражнениям.

Проведен сравнительный анализ данных констатирующего и итогового этапа. Основываясь на полученных данных сделан вывод, о том, что предлагаемая разработанная методика эффективна и несет практическую ценность изучения современного джазового танца у студентов-вокалистов музыкального колледжа.

В процессе апробации модели формирования навыков исполнительского мастерства в профессиональной подготовке студентов-вокалистов отмечено повышение уровня навыков исполнительского мастерства по всем параметрам в соответствии с разработанной критериально-уровневой оценочной системой.

Результаты констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента позволили сделать вывод и том, что метод синхронизации пения и движения может быть использован для расширения методической базы профессиональной подготовки вокалистов мюзикла, так как позволяет существенно влиять на эффективность обучения.

На основании проведенной экспериментальной работы была подтверждена эффективность разработанной методики. Были достигнуты практически все пункты прогнозируемых результатов, а главное, через все компоненты развития пластической культуры, студенты научились грамотно сочетать на сцене вокал с хореографией.

Последовательность и поэтапность обучения предполагает качественное освоение учебной программы. Структура урока, для данного курса подбиралась индивидуально, с учётом всех особенностей вокальной подготовки. Строгая последовательность, которая состояла из: разогрева, изоляции, упражнений для позвоночника, уровни-партера, кроссов, передвижения в пространстве, комбинаций или импровизаций, где последнему пункту уделялось большая часть времени, даёт четкую учебную схему и уверенность в достижении прогнозируемых результатов. Практические методы, которые использовались в процессе всего эксперимента помогали глубокому погружению в дисциплину. Эксперимент, проведенный со студентами эстрадного отделения музыкального колледжа, показывает актуальность изучения современного джазового танца, как отдельной дисциплины.

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.

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. Проведённый эксперимент, со студентами эстрадного отделения музыкального колледжа, показывает актуальность изучения современного джазового танца, как отдельной дисциплины. Последовательность и поэтапность обучения предполагает качественное освоение учебной программы. Структура урока, для данного курса подбиралась индивидуально, с учётом всех особенностей вокальной подготовки. Строгая последовательность, которая состояла из: разогрева, изоляции, упражнений для позвоночника, уровни-партера, кроссов, передвижения в пространстве, комбинаций или импровизаций, где последнему пункту уделялось большая часть времени, даёт четкую учебную схему и уверенность в достижении прогнозируемых результатов. Практические методы, которые использовались в процессе всего эксперимента помогли глубокому погружению в дисциплину. В процессе эксперимента выявлены и устранены проблемы по усвоению учебного материала, в календарно-тематический план добавлены пункты, в которых присутствуют теоретические особенности современного джазового танца и информация о его развитии.

Подводя итоги экспериментальной работы по выявлению сценического мастерства вокалиста, у большинства студентов группы сформировался достаточно хороший уровень сценического мастерства в процессе изучения

современного джазового танца. На основании проведенной экспериментальной работы была подтверждена эффективность разработанной методики.

Результатом успешности эксперимента является сценическая свобода тела, умение импровизировать и грамотно сочетать хореографию с вокалом. 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. С помощью подобранных психологических методов можно определить степень вовлечённости в предмет «Современный джазовый танец» и уровень сценического мастерства студента на начало и конец эксперимента. По окончании учебного курса, студенты показали хорошие результаты сценического мастерства на итоговом экзамене и отчётном концерте, и используя навыки современного джазового танца в своих выступлениях.