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

Кафедра теории,
истории и педагогики искусства

**ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧАЩИХСЯ ДШИ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ТАНЦА
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА**

студентки 3 курса 371 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»

ГЛОТОВОЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Научный руководитель
к.п.н., доцент _____ В.А. Ищенко

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

Саратов, 2023 г.

Введение. Общество современного мира развивается не только в научном и техническом аспекте, но также очень важна роль в развитии духовном и культурном. Именно данный факт обуславливает то, что крайне важно сберечь и нести в массы традиции культурного наследия, а также совершенствовать культуру минувших времен.

Российская Федерация характеризуется своей многонациональностью. Каждая из населяющих страну наций имеет собственную, уникальную культуру. Если проанализировать имеющиеся культуры, то можно отметить, что они базируются на таких гуманитарных науках, как культурология, искусствоведение, философия и других.

Отход культурной составляющей в жизни современного общества опосредовано тем, что в настоящее время в развитии социума доминируют принципы демократизации. Именно это порождает необходимость акцентирования внимания на таких важных проблемах, как: разрешение проблем духовной жизни, которая формировалась тысячелетиями праотцами и поддержание уникальности собственной культуры.

Традиционные обычаи культурного наследия имеют следующие задачи: помощь подросткам и детям узнать о быте предков, духовное развитие общества и приобщение населения к культурной жизни.

Фольклор, представляя собой существенный фактор социальной экологии и демонстрацию художественно-исторического наследия нации, отражает жизненный опыт народов, осмысливая и обобщая его с позиции творчества. Именно фольклор может сыграть значительную роль в культурном «выживании» человечества.

В настоящее время, обращаясь к фольклору, можно выделить такое важное направление, как хореография. Эта особенность опосредована тем, что фольклор стимулирует творческую фантазию хореографов, а также передает эмоции и чувства исполнителей.

Под танцем понимается отражение истории бытия человечества, а не только красивая постановка движений одного или более танцоров. Люди из века в век передавали свои ярко пережитые события жизни через движения тела в такт музыки. Задача танцевального творчества также заключается в том, чтобы способствовать развитию тела, фантазии, прививанию эстетического воспитания молодежи.

На бытовом уровне принято думать, что работники танцевальной сферы лишь учат танцоров демонстрировать красивые движения под музыку. Однако, важнейшей задачей таких специалистов является осуществление интеграции традиционного фольклора в нынешнюю хореографию. Кроме того, большое внимание уделяется совершенствованию исполнительского мастерства танцора посредством ознакомления его с культурными традициями.

Проблема формирования исполнительского мастерства является главной в процессе обучения. Исполнительское мастерство включает в себя такие функции, как грамотное владение хореографическим языком, техникой и техничностью, незаменимым является и средство выразительности. Все это можно решить с помощью учебного процесса, которое, безусловно, связано с прохождением трудностей подготовки танцовщика.

Формирование исполнительского мастерства стоит на первом месте в профессиональных и любительских хореографических коллективах. Именно поэтому такой предмет должен входить в программу обучения народного танца.

На сегодняшнее время проблемами хореографического искусства занимается огромное количество теоретиков, но, несмотря на это, их работы не всегда направлены на разрешение проблемы формирования исполнительской культуры, развитие средствами сценичности и актерского владения образом. Поэтому, необходимо развивать теорию и практику формирования исполнительского мастерства в процессе обучения и освоения материала учащимися.

Ранее под исполнительским мастерством понимали четкость, ритмичность выполнения комбинаций, скоординированное взаимодействие рук с ногами, корпусом и головой, где наивысшей точкой мастерства считалось владение сложными элементами народного танца, то спустя время к этим основным задачам добавляются такие как: индивидуальные особенности, актерское мастерство, эмоциональность и выразительность, все те качества, из чего складывается профессиональность танцовщика.

Из этого следует, что преподавателю необходимо направлять индивидуальные качества ученика в правильном направлении, в противном случае танцовщики забывают, что они обладают индивидуальностью, где имеют свои особенности, а это снижает уровень исполнительского мастерства и приводит к заученному исполнению.

Существуют различные методики для развития исполнительского мастерства учащихся, но иногда их недостаточно, т к они имеют отношение лишь к технике и техничности исполнителя, уровню его хореографических знаний и развития танцевального аппарата. Подобные методики полностью не помогут танцовщику лишиться скованности и зажатости при выходе на сцену для исполнения хореографического номера.

Поэтому, мы считаем, что данная тема является актуальной.

Объектом исследования является исполнительское мастерство.

Предмет исследования: влияние народного танца на исполнительское мастерство учащихся.

Целью работы является изучение процесса развития исполнительского мастерства учащихся средствами народного танца.

Достижение поставленных целей потребовало решения следующего ряда задач:

1. Проанализировать историю формирования исполнительского мастерства учащихся средствами народного танца;
2. Исследовать исполнительское мастерство учащихся, его характеристику и структуру;

3. Определить особенности народного танца как предмета обучения;
4. Разработать формы и методы формирования исполнительского мастерства учащихся в процессе освоения народного танца;
5. Разработать методику по формированию исполнительского мастерства в процессе обучения народного средствами калмыцкого танца.

Степень разработанности проблемы. Существует достаточное количество тех или иных публикаций, которые рассматривают проблемы исполнительского мастерства.

Методологии художественного и хореографического образования посвящены работы Т. Барышниковой, А.И. Бочаровой, Н.И. Бочкарева, Г.Ф. Богданова, А.Н. Брусницына, А.Я. Вагановой, В.В. Ванслова, Л. С. Выготского, Г.Д. Добровольской, В.С. Костровицкой, Е.Б. Овчаренко, Н.Б. Тарасовой, Т.С. Ткаченко и др.

Психологический и педагогический, искусствоведческий, культурно-исторический, философско-эстетический аспект в области хореографии раскрываются в работах А.А. Алферовой, А.И. Борисовой, Г.В. Бурцевой.

Издан ряд монографий, учебно-методических пособий, а так же сборников, в которых собран богатейший материал по записи и обработке народных танцев, это работы Н.А. Заикиной, Р.А. Каримовой, А.А. Климовой, М.П. Мурашко, Н.С. Надеждиной, Н.И. Тарасовой, Т.С.Ткаченко и др.

Главным трудом по хореографии является монография Т.А. Устиновой «Лексика русского танца», которая первая предоставляет полное описание народного танца.

Несомненно, большой вклад в развитие хореографической культуры внес Игорь Моисеев. Его техника до нашего времени остается мало изученной, но его считают первым, кто смог «разнообразить» «скучные» фольклорные танцы и представить их зрителю.

Двигательная активность исполнителя классического танца отличается от народного. В системе подготовки классического танца используют «систему А.Я. Вагановой», в народном танце используют систему Т.С. Ткаченко – «Народно-сценический танец», которая успешно используется на занятиях народного танца.

Как бы кропотливо не изучалось развитие хореографической культуры с помощью классического танца, народный танец остался мало изученным в процессе обучения на занятиях народного танца.

Базой исследования явилась ГБУДО «ДШИ с. Александров-Гай». Для программы обучения народно танца мной были составлены методические рекомендации по формированию исполнительского мастерства учащихся средствами народного танца.

Предложены методы для формирования у детей исполнительских навыков такие как: наглядный метод, метод убеждения, метод эмоционального стимулирования деятельности, словесный, метод «с ноги». Считаю, что эти методы, конечно же, нужно применять в работе. Эти методы развивают у танцовщика техничность и технику.

В процессе изучения народно-сценического танца работ мастеров прошлого времени не было заинтересованности в изучении исполнительских качеств исполнителя, рассматривались и изучались только техники исполнения национального сценического танца, т.к. это была главная задача того времени. Но сейчас, спустя время, главным образом сцены стало именно исполнительское мастерство танцовщика. Скучно и не интересно смотреть на исполнение номера, если исполнитель отображает только техничность номера, но не показывает характер, образ и игру исполняемого персонажа.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

На конференциях:

- «Изучение калмыцкого танца в детской школе искусств с. Александров-гай» // IX Международной научно-практической конференции

«Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 14-17 октября 2020 г.

- «Роль концертной деятельности в детском хореографическом коллективе МАОУ «инженерный лицей» г. Саратова.» // X Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» Институт искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 6-9 октября 2021 года.

По теме диссертации опубликовано 2 статьи, в которых нашли отражение теоретические и практические принципы и результаты работы:

«Изучение калмыцкого танца в детской школе искусств с. Александров-гай» // IX Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых / под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: «Саратовский источник» 2020. – 700 с.

- «Роль концертной деятельности в детском хореографическом коллективе МАОУ «инженерный лицей» г. Саратова.» // X Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых / под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: «Саратовский источник» 2021. – 574 с.

Проведено 2 открытых урока в ГБУДО «ДШИ с. Александров-Гай», на темы: «Использование музыкально-игровых приемов на уроках народно – сценического танца для развития исполнительского мастерства», «Телесное раскрепощение и снятие телесных зажимов на уроках народно – сценического танца».

Данная работа, как практическая, так и теоретическая часть, может стать основой при написании методических учебных работ и статей, при обучении в учебных заведениях искусства, при повышении квалификации педагога.

Структура работы. Данная работа включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложение.

В первой главе раскрывается история становления исполнительского мастерства народного танца, характеристика и структура.

Вторая глава посвящена основам развития исполнительского мастерства, а также методическим рекомендациям.

В заключении отражены выводы, которые были осмыслены в результате проведенного исследования.

Основное содержание работы.

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 исполнительское мастерство, характеристику, структуру и 1.2 народные танцы как средство формирования исполнительского мастерства учащихся) рассмотрены теоретические основы формирования исполнительского мастерства.

Хореографическое творчество является основным видом искусства, которое направлено на развитие творческих ресурсов личности, которое, несомненно помогает овладеть исполнительскими навыками.

Главной задачей преподавателя, при создании народного танца, является необходимость донести до учащегося настоящий национальный танец, который выражается на сцене, при этом добавляя в него свою творческую фантазию.

Для создания творческого роста учащегося, преподавателю необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы учащемуся было комфортно каждый раз возвращаться на занятия.

Важными составляющими исполнительского мастерства являются техничность, техника, мастерство не только как танцора, но и как актера. Танцор, перед тем как выйти на сцену, должен осознавать, какая роль ему отведена и что он должен донести до зрителя. Если танцор не будет учитывать данный фактор, то работа хореографа по созданию определенной атмосферы будет напрасна.

С помощью занятий народного танца учащийся обогащается знаниями, которые дополняются национальными традициями того или иного народа, этим самым прививая любовь к своей родине; изучает историю народа, их этническую музыку и костюм, а так же уклад жизни.

Каждый национальный народ с помощью танца выражает свои определенные эмоции и чувства, но при этом танец каждого народа отличается между собой.

Народные танцы отражают энергетику всего народа, которую на протяжении веков передают из поколения в поколение, помогают раскрыться каждому танцору, который вкладывает в каждое свое движение душу.

Танец же изменяется вместе с жизнью того народа, которому принадлежит. История каждого народного танца неразрывно связана с историей своего народа и несет в себе отпечаток его эмоционального характера и условий его жизни.

Наши предки управляли своей жизнью с помощью обрядов, которые сопровождалась пением, словом, игрой или движениями, где главной целью календарных обрядов было магическое воздействие на окружающий мир, календарные обряды были связаны с подготовкой урожая и его уборкой.

Благодаря этому танцевальный фольклор становится разнообразным.

Хореографу же необходимо ставить перед собой новые возможности, для того, чтобы проникнуться в характер и жизнедеятельность изучаемого народа. Чем больше стремление преподавателя, тем краше представляется народное творчество, при помощи которого необходимо не терять интерес к национальному танцу, не отдаляться от этих знаний.

Таким образом, народное танцевальное творчество является интересным, уникальным и достойным явлением национальной культуры, которое создавалось и развивалось тысячелетиями, и было неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Природа и всё происходящее в жизни каждого человека напоминает о необходимости сохранения человеческих и духовных ценностей народного творчества.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Формы и методы работы по формированию исполнительского мастерства учащихся и 2.2 методические рекомендации по формированию исполнительского мастерства учащихся ДШИ средствами калмыцкого танца) проводится анализ практических основ по формированию исполнительского мастерства.

Педагогическая практика показывает, что тщательно подобранное музыкальное оформление урока без его грамотного, профессионального звучания не решает художественно-эстетических и профессионально-педагогических задач.

На занятии народного танца между несколькими комбинациями присутствует определенная последовательность, где одна комбинация вырисовывается из другой. Танцевальная комбинация может содержать в себе движения, ходы, позы, жесты и характеризуется определенными приемами их сочетания, логикой построения и завершенностью.

Функции народного танца не сводятся только к движениям ног, а наоборот, народная хореография занимается поиском естественных и в то же время характерных для определенного народного танца положений и движений корпуса, рук и головы, где зачастую именно в этом заключается национальная особенность каждого народа.

Одной из задач преподавателя народного танца является акцентировать внимание учащихся на танцевальные движения, а также создать условия для их полноценного развития. Изучение движений рук, головы, корпуса занимает особое место в народном танце, которое организовывается в форме учебной или учебно - танцевальной комбинации.

Соответственно, занятия народного танца позволяют учащимся развивать технику танца, музыкальность, координацию и актерскую выразительность, непосредственно формируются навыки сценического использования атрибутов, воспитывается культура парного и ансамблевого исполнения.

Таким образом, калмыцкие танцы характеризуются многообразием танцевальных фигур, получивших в народной практике специальные наименования: тошна, сюбеган, тушне, доро орнэ, эмен, ценна, иргимэ. Движения танцующего мужчины энергичны, стремительны, в женском, более спокойном танце преобладают плавные движения и мелкий шаг; руки парят в воздухе, выражая жестах разнообразное содержание. Танцам, бытующим в центральных районах Калмыкии, свойственны спокойные, плавные движения рук и бисерно-дробные движения ног.

В сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда политика государства направлена на возрождение духовных ценностей, возрождение народного творчества приобретает все более важное значение. Отточенный веками, сохранившийся в сотнях поколений народно-сценический танец является одной из высших духовных ценностей народа, а также эффективным средством не только всестороннего воспитания, но и сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры народов России.

Несомненно, возрастает ценность и значимость деятельности педагога народно-сценического танца. Используя народно-сценический танец как средство сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры, в ребенке можно возродить чувства своей родной земли, связи со своим народом, ощущение счастья бытия и творчества. Участие детей в творческом процессе создания танца, особенно на основе народных обычаев, традиций, историй костюма является мощным инструментом формирования элементов этнического самосознания и национальной культуры детей, поэтому предложенные формы работы руководителя танцевального коллектива (педагога-хореографа) крайне важна в его практической деятельности.

Заключение. Зачастую, учащиеся недолюбливают, и относятся с осторожностью к тому, кто на них специально смотрит, но особенно не любят, когда их просят что-то исполнить индивидуально, это нарушает их

личное пространство, душевную гармонию и приносит им дисбаланс.

Для успешного овладения навыками исполнительского мастерства учащимся необходимо добавлять в процесс обучения различные методики, влияющие на развитие физических и технических данных. Данные занятия способствуют более гармоничному развитию ребенка как исполнителя. Проанализировав, можно сделать вывод, что для того, чтобы физические упражнения оказывали развивающее воздействие, их основу должны составлять физиологические механизмы. В процессе работы мы определили минимальный, то есть развивающий физические, музыкальные, эстетические, нравственные качества и укрепляющий здоровье ребёнка и оптимальный, то есть свидетельствующий о том, что танцевальная культура начала формировать набор движений народного танца, которые могут освоить учащиеся, и которые могут оказать влияние на постановку корпуса, рук, ног, головы.

В практической части работы мы рассмотрели методы, формы, средства народного танца.

Выборка исследования составила 8 детей 10-11 лет, занимающиеся при ГБОУ «ДШИ с. Александров-Гай». Это школьники 4-5 классов, занимающиеся народно – сценическим танцем в течение 1-2 лет.

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие **выводы**:

1. Традиционная методика ведения урока народного танца способствует физическому и техническому развитию обучающихся.
2. Разработанная система нестандартного ведения урока народно-сценического танца активно способствует повышению физического развития.
3. Методика способствует самовыражению, раскрывает внутренний потенциал учащегося, помогает снять эмоциональные и телесные зажимы, раскрывает ребенка как артиста сцены, влияет на восприятие внешних факторов, помогает справиться со стрессовыми ситуациями, эмоционально раскрепоститься, передача эмоций и выразительности становится простой, развивает творческую фантазию, воображение,

развивается наблюдательность, а так же, умение слушать, повторять и применять.

4. Методика так же развивает умственный процесс ребенка, подразумевается осмысленное исполнение, движения ребенка становятся более объемными, а не плоскими, ребенок приобретает понимание и, тем самым, становятся выразительными его движения, а не просто технически проученными.

Устремленность к идеалам одухотворяет ребенка через танец. Вкладывая всю душу в танец, учащийся свои эмоции выплескивает наружу, тем самым раскрепощается и «открывается» для творчества, т.е. одухотворяется через танец. У детей наблюдается изменение в поведении, касаемо периодов до работы над исполнительским мастерством и после. Это проявляется в снижении уровня агрессии, снижение тревожности, мышечных зажимов и эмоционально напряжения. Коллектив стал единым организмом. Каждый в отдельности ребенок стал эмоционально наполненным, отзывчивым и выразительным в движениях и речи.

Таким образом, нами доказана эффективность введения в традиционный урок народно-сценического танца нетрадиционных методик его проведения для развития исполнительских качеств и навыков ребенка.