

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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

**Применение техник современного танца на
занятиях в детской школе искусств**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студента 5 курса 581 группы Института искусств
Направление подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство (Искусство
современного танца)»

ЕГОРОВОЙ АННЫ НИКОЛАЕВНЫ

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

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

Саратов 2023

Введение. В последнее время активно работают и развиваются школы искусств и хореографические отделения при музыкальных школах. Востребована работа также и самостоятельных хореографических объединений: хореографических кружков, ансамблей, студий и пр.

Чем же объясняется такая любовь к хореографии у детей? Хореографии как одной из форм художественного воспитания детей отводится особое место. На наш взгляд, хореография для детей представляет возможности приобретения уверенности в себе, дает возможность самореализации. Танец как вид искусства отражает дух времени. В настоящее время современный танец находится на этапе активного развития и существует самостоятельно наряду с другими видами хореографии.

Отличие современного танца от классического в том, что он наполнен тем, что окружает нас в настоящем. Он обладает такими чертами, как подвижность, непредсказуемость, неприятие правил и канонов. Искусство современного танца воплощает новые ритмы окружающей жизни, создавая новую пластику. Ритмы становятся стремительнее, пластика усложняется, что стимулирует выработку выносливости, тренировку системы дыхания, вестибулярного аппарата и сердца.

Современная хореография для детей объединяет разные стили и направления: спортивные и эстетические, джаз-модерн и стрит-данс, хип-хоп и фламенко. В ней сочетаются техничность и эмоциональность, ритмика и пластика, музыкальное восприятие и чёткость движений под актуальные и модные ритмы.

Современная хореография является основой любого танцевального направления. Посещая занятия, ребёнок познаёт основы танца, укрепляет тело, учится чувствовать ритм и выражать эмоции посредством движения. Но занятия хореографией имеют более многогранное значение для развития детей, в частности, укрепляют физическое и психическое здоровье. Благодаря занятиям хореографией дети получают хорошее физическое развитие, включая координацию движений и гибкость, правильную осанку и тонус

мышц. Занятия хореографией не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, но несут для него огромную пользу. У ребят благодаря занятиям повышается самооценка. В танце ребёнок передаёт эмоции, становится более открытым и уверенным, формируется как гармоничная личность.

Стоит отметить, что именно искусство современного танца интересно и близко подрастающему поколению. Этим и объясняется большое количество учреждений дополнительного образования, деятельность которых направлена на развитие хореографических способностей подрастающего поколения.

Несмотря на то, что и в кружке, и в студии, и в школе работают квалифицированные специалисты - хореографы и занимаются одним и тем же делом, задачи, которые стоят перед ними, разные и подход к реализации этих задач у каждого свой.

В хореографическом кружке нет строгих правил, регламентирующих работу хореографа. Он может выбрать любое направление танца, набрать детей одного возраста или открыть двери для всех желающих. Он может давать урок классического танца, а может совсем отказаться от «школы» и заниматься только постановкой танцев для выступлений. Главное требование к занятиям состоит в том, чтобы детям нравилось заниматься.

Школа искусств выполняет иные функции. Само понятие школы предполагает систематичность, прежде всего, и обязательное следование определенной программе. А также большое количество занятий, без которых невозможно овладеть исполнительским мастерством.

Школа искусств обладает особыми специфическими чертами, присущими только ей. Учитывая эти особенности, важно рассмотреть тему применения техник современного танца на занятиях в Детской школе искусств. Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение особенностей преподавания техник современного танца в детских школах искусств.

Задачами дипломной работы в связи с указанной целью являются:

1. Изучить историю становления современного танца.
2. Охарактеризовать основные направления и принципы современного танца.
3. Рассмотреть основные техники современного танца.
4. Выявить особенности организации работы по применению техник современного танца на примере хореографических занятий в ДШИ г. Ершова Саратовской области.
5. Разработать методические рекомендации по применению техник современного танца на занятиях в ДШИ.

Методы исследования дипломной работы:

- изучение литературы;
- рассмотрение отечественной и зарубежной практики;
- сравнение.

Практическая значимость исследования данной темы заключается в том, чтобы разработанные методические рекомендации можно использовать педагогами-практиками, руководителями хореографических коллективов на занятиях с применением техник современного танца.

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения.

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки темы, цель, задачи и методы исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость работы.

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы становления современного танца, его техники и направления. Во второй главе раскрываются практические особенности применения техник современного танца в детских школах искусств.

В заключении подводятся итоги проделанной работы.

Основное содержание работы.

Пионерами современного танца являются Айседора Дункан, Марта Грэм и Мерс Каннингем, потому что они нарушили правила строгих форм балета. Все эти танцоры / хореографы считали, что танцоры должны иметь свободу движений, позволяя своим телам свободно выражать свои самые сокровенные чувства.

Айседора Дункан. В начале 1900-х годов американская балерина Айседора Дункан отказалась от жестких техник классического танца и балетной постановки в пользу использования естественных линий и энергии человеческого тела.

Мерс Каннингем – бывший студент балета и исполнитель ввел в постановки балетов импровизационное начало и случайность движений, а техника Каннингема – служила основой хореографического искусства XX века.

Революционный подход к танцу хореографа Марты Грэм сочетал движение с эмоциями, и ее труппа современного танца, которая была основана в 1926 году, выступает до сих пор.

Американский хореограф Рут Сен-Дени создала концепцию музыкальной визуализации, в которой исследовались движения, эквивалентные музыкальным компонентам, таким как ритм и тембр.

Современный танец является синонимом выражения - «популярный танец», «эстрадный танец». Современный танец может быть эстрадным, но не всегда эстрадный танец современен.

Понятие «эстрадный танец» объединяет достаточно много направлений хореографического искусства, такие как степ, деми-классика, танцы в стилях бытовой хореографии, спортивные танцы, стилизации народных танцев. Однако, в настоящее время во многих детских школах искусств открыты отделения именно «эстрадного танца». К сожалению, ничего с этой терминологической путаницей сделать нельзя.

Итак, современный танец имеет следующие основные направления:

— джаз,

- модерн,
- контемпорари.

Основное отличие танца модерн от классического балета заключается в работе спины и подвижности позвоночника. В танце модерн позвоночник мягкий и расслабленный. В то же время он, как и в классическом танце, является осью движения, но эта ось не всегда направлена строго вертикально, а часто изгибается и поворачивается в различных отделах.

«Модерн», это что-то новое и еще более современное. Тогда-то и возникло понятие «contemporary dance». Contemporary питает себя и базой модерна, и восточными гимнастическими, и израильской гагой, и многим другим.

Контемпорари – это жанр танцевального перформанса

Принцип контемпорари: «Я здесь и сейчас», энергия направлена внутрь, нежели во внешнюю среду.

Основной чертой современного танца является внимание механике человеческого тела и естественному, легкому, эффектному движению. В работе используются специфические танцевальные техники.

Техника Дорис Хамфри и Чарльза Вейдмана. Техника Хамфри - Вейдман основывается на теории и действия перемещения точки равновесия.

Техника Лимона. Задачей Лимона является выражение личного взаимоотношения с окружающим миром посредством движения.

Техника Марты Грэм. Ее техника отклонена от классического балета и использует специальные движения тела, такие как «контракция» (contraction), «релиз» (release), «спираль» (spiral), которые имели глубокое влияние на развитие современного танца.

Техника Лестера Хортона. В основе данной техники лежат разнообразные элементы, включая народные танцы американских индейцев, японские жесты рук, яванский и балийский движения для верхней части тела, особенно глаз, головы и рук.

Техника Эрик Хокинс. Он создал технику, известную своей особой лексикой и легкостью, которая противоречила тщательной подготовке, лежащей в основе. Хореография Хокинса основана на соединении музыки, искусства и танца.

Техника Каннингэм (Cunningham Technique) — техника танца постмодерн. Он радел за чистую технику, за технику ради техники, но в своих постановках использовал принцип случайности Джона Кейджа.

Техника Релиз (Джоан Скиннер) – как практика телесного и умственного «освобождения». Skinner Releasing Technique предлагает нам практику «освобождения». Основные цели метода Скиннер. Метод Скиннер преследует 4 основные цели:

- многомерное регулирование скелетной системы;
- установление многомерного баланса;
- автономия частей тела при движении;
- экономное движение, т.е. движение с минимальным расходом

энергии.

Техника Хоукинса. В своей педагогической практики отказался от принципов Марты Грэм вдохновившись теорией Айседоры Дункан, которая отталкиваясь от естественности движения, от его природы, которая, по её мнению, носит волнообразный характер.

Техника контактной импровизации распространилась в США и Европе в конце XX века, основой которой является физический контакт (контактные методы) как отправная точка для импровизации и исследования движения человеческого тела. Создателями этого направления в современном танце были Стив Пэкстон и Нэнси Старк Смит.

Таким образом, каждая из проанализированных техник имеет свои особенности, свой подход к работе танцовщика. Но все они направлены на развитие тела, его механики.

В качестве объекта исследования нами была выбрана "Детская школа искусств" города Ершова Саратовской области.

Основной задачей ДШИ г. Ершова является дать профессиональное дополнительное образование детям в рамках обозначенных направлений. Впоследствии воспитанники ГБУ ДО "ДШИ" г. Ершова Саратовской области могут применить полученные навыки при поступлении в высшие учебные заведения и продолжить достигать азы искусства уже на более профессиональном уровне.

Занятия в ДШИ проводятся по курсу, который включает в себя разные уровни сложности. Обычно на занятиях дети изучают различные техники современного танца, учатся правильной постановке ног и тела, развивают гибкость, растяжку, баланс, координацию движений и музыкальные способности.

Помимо техники, в детской школе искусств также проходят занятия по импровизации, экспериментальной постановке и танцевальной импровизации. Это помогает развивать у детей творческое мышление, воображение, чувство ритма и музыки.

Таким образом, поскольку хореографическое отделение ГБУ ДО "ДШИ" г. Ершова дает предпрофессиональное образование и ставит своей целью подготовку учащихся для поступления в ВУЗы, то обучение должно быть максимально полным и качественным, охватывающим все стороны хореографического искусства.

Руководителю танцевального коллектива в Детской школе искусств рекомендуется придерживаться следующих принципов при обучении танцовщиков современному танцам:

- постепенность;
- последовательность;
- наглядность;
- доступность.

Обучение строится по траектории от простого к сложному. С учетом особенностей ребенка – физических, музыкальных, эмоциональных, также нужно учитывать возраст и степень подготовки.

Наиболее важным является начальный этап обучения.

Необходимо заложить твердую основу в виде:

- правильной постановки корпуса, ног, рук;
- развития выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления физической выносливости;
- освоения позиций рук, элементарных навыков координации движений;
- развития музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки.

Поскольку под определением «современный танец» подразумевают разные танцевальные направления, существует трудно даже у опытных педагогов, работающих с современным танцем, отсутствует четкое понимание как должен быть выстроен урок и поданы технические элементы. Каждому педагогу приходится самостоятельно разрабатывать систему с учетом различных техник, разработанных выдающимися педагогами хореографии, нет общей методики преподавания.

В детских школах искусств обучение строится с учетом индивидуальных особенностей учащихся - возраста, физической подготовки, с учетом задач педагога.

Методики преподавания могут быть разнообразными, но есть признаки, по которым классифицируются уроки:

1. Четкая структура урока;
2. Сочетание известных техник;
3. Авторские разработки.

Четкая структура построения урока основана на учебных и учебно-танцевальных комбинациях.

Сравнивая методы различных педагогов, четко можно выделить следующие разделы урока, которые могут входить в класс:

I. Разогрев.

II. Изоляция. Координация.

III. Упражнения для позвоночника.

IV. Уровни.

V. Кросс. Передвижение в пространстве.

VI. Комбинация или импровизация.

Следует упомянуть об упражнении в современном танце под названием «диалог частей тела». Это упражнение является эффективным для развития мышц танцора. Оно способствует осознанию силовых характеристик движения, например, тяжелое движение или воздушное, также способствует пониманию эмоциональной составляющей движения.

Заключается в следующем. Тело мысленно делится на 2 части. К примеру, одна часть тела направлена на выполнение мягких, плавных движений, другая, напротив, движется жестко, акцентированно. Задача танцора соединить две части в диалоге. Также возможно использовать части тела, которые также выполняют противоположные задачи.

Как дополнение к тренажному классу можно использовать авторские разработки, которые могут быть в виде игры или театра. Но также при условии, что это будет дополнением к тренажному классу.

Рассмотрим принципы авторского подхода современного хореографа Ольги Николаевны Вернигоры. Ольга Николаевна сформировала определённое видение принципов движения, в том числе использует методы и приемы обучения современному танцу, которые показали себя как наиболее эффективные. А также учитывает их на соответствие стандартам, предъявляемым преподаванию данной дисциплины.

Первый принцип – принятие во внимание природных особенностей конкретного танцора, а именно особенности физические и двигательные, то как выражает танцующий свое «Я».

В этой методике занятие должно начинаться с партера, с выполнения дыхательных, разогревающих упражнений, а также переворотов, перекатов и т.д. Следующим этапом выполняются упражнения сложнее, но в соответствии с возрастом учеников, это могут быть кувырки, стойки на руках, трюки. Динамичное начало урока способствует активизации концентрации и подготовке организма для большей нагрузки.

Во второй части напряжение уменьшается, упражнения по нагрузке контрастны первой части, поскольку внимание уделяется координации и мелкой моторике. Это время полезно для отдыха детского организма. Также смена ритма помогает лучше усвоить предлагаемый материал.

Последняя часть занятия включает вращения, прыжки, а также уже пройденные в начале урока элементы и комбинации.

Кроме того, что в авторской методике используются основные принципы и техники современного танца, выполняются сложные упражнения, важно обращать внимание именно на качество выполнения, то есть следует чередовать напряжение с расслаблением, следить за подъемами, падениями, плавности движения.

Несмотря на наличие не только основных принципов преподавания современного танца, но даже специальных авторских методик, следует привести общие рекомендации, которые, возможно, не помогут сделать шаг вперед в развитии педагога, но, во всяком случае, помогут избежать ошибок, которые могут пагубно сказаться не только на проведении отдельного урока, но и на учащемся и его дальнейшем обучении и развитии в области хореографии.

1. При знакомстве с новой музыкой дать ребенку самостоятельно ее воспринять и прочувствовать. Не следует сразу считать вслух. А сначала объяснить музыкальный размер и темп конкретного танцевального элемента. Затем выполнить его вместе. После позволить ребенку выполнить элемент самостоятельно под музыку. Только при разучивании нового элемента следует считать вслух.

2. Приучать все элементы начинать и заканчивать препорасьном. Акцентировать внимание на исходной позиции.

3. Для гармоничного развития и впоследствии полного, эффективного исполнения необходимо уделять внимание развитию всех частей тела в равной степени.

4. Обязательно соблюдать чередование сложных элементов теми, что требуют меньшего напряжения. Танцевальные элементы выполнять строго дозированно. Движения на расслабление должны разбавлять сложные упражнения.

5. Быстрый темп движений обязательно должен сменяться спокойным, чтобы восстановить дыхание.

6. Для стремления детей к новым знаниям и умениям в хореографии уроки должны проводиться в темпе, увлекательно, чтобы оставить у ребенка чувство удовлетворенности собой и верой в себя.

7. Командный тон не использовать. Объяснения должны быть эмоциональными, но тихими. Дети станут вести себя тише, чтобы прислушаться к требованиям педагога.

8. Уменьшительно - ласкательные слова не использовать вообще. Разговаривать профессионально, наравне.

9. Использовать разнообразное музыкальное сопровождение для каждой части урока и упражнения.

10. Распределять нагрузку на каждую ногу в равной степени.

11. Не использовать уничижительные сравнения, не акцентировать внимание на том как именно неправильно выполняются движения, а больше уделять внимание тому как следует правильно.

Таким образом, хореограф преподающий дисциплину «Современного танец» в детской школе искусств должен опираться на принятую в школе учебную программу. Однако, придерживаясь определенных принципов, он может добавлять и свои приемы.

Заключение. На основе проделанного исследования были сделаны следующие выводы.

Рассмотрев историю зарождения и развития современного танца, можно сделать вывод, что суть его – свобода. Свобода мысли и движения каждого художника. Поскольку данное направление танца с годами не исчезло, а укоренилось и развилось, то можно утверждать, что современный танец также важен и необходим, как и другие направления хореографии.

Каждая из проанализированных техник имеет свои особенности, свой подход к работе танцовщика. Но все они направлены на развитие тела, его механики. Обладая техникой, больше внимания возможно уделить творческой составляющей. Именно уверенность в технике способствует достижению легкости, естественности в движении, что необходимо для выражения чувств, эмоций, ощущений, которые являются основной частью современного танца.

Поскольку хореографическое отделение ДШИ дает предпрофессиональное образование и ставит своей целью подготовку учащихся для поступления в ВУЗы, то обучение должно быть максимально полным и качественным, охватывающим все стороны хореографического искусства. Но это учащиеся ДШИ - это еще не абитуриенты в ВУЗ, их возраст младше, а иногда и значительно. Поэтому педагогу нужно обдуманно относиться к подбору репертуара, выбору методических приемов, участию в концертной деятельности и при этом учитывать возраст учащихся.

Преподаватель дисциплины «Современный танец» в детской школе искусств опирается на принятую в школе учебную программу. Однако, придерживаясь определенных принципов, он может добавлять и свои приемы, учитывая непосредственно тех, учеников, чьи способности ему известны. Методы преподавания современного танца, применяемые вдумчивым хореографом в детской школе искусств, помогут не только повышению уровня владения элементами современного танца, но и в целом мастерства учащегося.

Современный танец отражает дух времени. Стимулирует развитие личности в наше время. Хореографу позволяет развивать не только

физические возможности, но и расширять кругозор, самому танцующему выступать в роли художника, при этом не быть ограниченным строгими рамками и правилами. Современный танец предлагает свободу движения под любую музыку. Как удалось убедиться на примере различных техник, хореографы современного танца отказываются от принятых норм и с легкостью вносят свои изменения и видения движения. Современный танец повышает мастерство импровизации. Для детей современный танец привлекателен отсутствием рутины, поскольку каждый раз создается новое и неповторимое. Занятия современным танцем дают подросткам возможность самовыражения. Находясь «здесь и сейчас», они учатся взаимодействию с партнером, вовлеченность в процесс помогает развивать концентрацию, возможность выбора музыки, которая может быть не только современной, позволяет стимулировать эмоциональную сторону, также совершенствуются художественная и эстетическая составляющая. Тренируя эти качества на занятиях современным танцем в детской школе искусств, дети становятся подготовленными не только к поступлению в ВУЗы по направлению «Хореография», но полноценно развитыми личностями.