

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТАНЦОРОВ В
СОВРЕМЕННЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

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

Боруроевой Владлены Владиславовны

Научный руководитель (руководитель)

к.филос.н., доцент

должность, уч. степень, уч.
звание

подпись, дата

Л.С. Пестрякова

инициалы,
фамилия

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед.
наук

должность, уч. степень, уч.
звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Введение. Современный танец, во всем многообразии своих форм и направлений, представляет собой динамично развивающуюся область хореографического искусства. От джаз-модерна и контемпорари до хип-хопа и уличных стилей, современная хореография характеризуется эклектичностью, постоянным поиском новых выразительных средств и интеграцией различных танцевальных техник. Это, в свою очередь, предъявляет все более высокие требования к уровню технической подготовки танцовщиков, работающих в данных направлениях. В условиях растущей конкуренции и усложнения хореографического языка, вопрос о фундаменте профессионального танцевального образования становится особенно актуальным. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью осмысления и научного обоснования роли классического танца в процессе подготовки танцовщиков современных направлений, в частности, в контексте развития их технических возможностей. В условиях быстрого эволюционирования танцевального искусства и разнообразия современных стилей важно выяснить, каким образом и в какой степени классическая подготовка помогает формировать технически грамотного и универсального танцовщика, способного успешно заниматься различными направлениями современного танца.

Классический танец, с его многовековой историей и выверенной системой подготовки, традиционно рассматривается как основа хореографического образования. Он создает прочную основу для тела, обеспечивает устойчивость при выполнении сложных трюков и движений, а также способствует освоению современной хореографии, формирует базу, необходимую для освоения различных танцевальных стилей, развивая координацию, силу, гибкость, выносливость и музыкальность. Во время обучения классическому танцу у учащихся развиваются физические способности, приобретаются важные технические навыки и накапливается

определённый запас танцевальной лексики. Занятия классическим танцем также способствуют воспитанию таких качеств, как трудолюбие, целеустремлённость, творческая дисциплина и аккуратность.

Однако, с появлением и активным развитием современных танцевальных направлений, все чаще возникает вопрос о целесообразности и эффективности классической подготовки для танцоров, ориентированных на работу именно в этих стилях. Дискуссии ведутся вокруг того, является ли классический танец по-прежнему необходимым фундаментом, или же достаточно сконцентрироваться на освоении специфических техник, присущих выбранному современному направлению.

Исследование того, является ли классический танец средством развития технических возможностей танцоров в современных танцевальных направлениях, представляет собой крайне актуальную тему, способствующую глубокому пониманию основ танцевальной подготовки, оптимизации образовательных программ и методик обучения, а также повышению уровня исполнительского мастерства в многогранном и постоянно развивающемся мире современного танца.

Цель работы: определить и теоретически обосновать роль классического танца как средства развития технических возможностей танцоров в современных танцевальных направлениях.

Для достижения цели исследования были выдвинуты следующие **задачи:**

- Рассмотреть основные элементы и принципы техники классического танца с точки зрения их потенциального влияния на развитие технических возможностей танцоров (координация, баланс, выворотность, сила, гибкость, музыкальность и др.).
- Выявить конкретные технические навыки и качества, развиваемые классическим танцем, которые являются востребованными и применимыми в современных танцевальных направлениях.

- Изучить и систематизировать методическую литературу и научные исследования по вопросам применения классического танца в подготовке танцовщиков различных танцевальных направлений, включая современные.
- Разработать практические рекомендации по использованию элементов классического танца в тренировочном процессе танцоров современных направлений, направленные на развитие их технических возможностей.

Методологической основой исследования являются труды по классической хореографии, в том числе работы Агриппины Яковлевны Вагановой, Людмилы Владимировны Антроповой, Надежды Павловны Базаровой и Людмилы Дмитриевны Блок, чьи работы систематизировали и углубили понимание принципов, методики и педагогики классического танца, раскрывая фундаментальные основы формирования исполнительского мастерства и развития технических навыков танцоров.

Методы исследования – изучение и анализ научной и методической литературы по классической и современной хореографии, педагогическое наблюдение за танцорами, сравнение и сопоставление различных подходов к развитию технических возможностей.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и списка источников и использованной литературы. Первая глава содержит два параграфа, в которых анализируются исторические, эстетические и методологические принципы классического танца, его роль в формировании базовой танцевальной культуры и исполнительской дисциплины, а второй параграф посвящен детальному изучению ключевых физических и координационных качеств (таких как сила, гибкость, координация, баланс, прыжок, вращение), которые составляют основу исполнительского мастерства, и их взаимосвязи с классической подготовкой. Вторая глава посвящена прикладным аспектам исследования включает два параграфа, посвященных обзору ведущих современных танцевальных стилей, выявляя их специфические технические

требования, характерные движения и выразительные особенности, а также разработке и обосновыванию конкретных педагогических подходов, упражнения и методики, которые позволяют эффективно интегрировать элементы классического танца для целенаправленного развития необходимых технических навыков у танцоров, специализирующихся в современных направлениях. В заключении обобщаются основные выводы, полученные в ходе проведенного исследования, и формулируются практические рекомендации по использованию классического танца для повышения технических возможностей современных танцоров. В приложении представлены дополнительные материалы, иллюстрирующие и дополняющие основные положения работы.

Основное содержание работы.

Первая глава «Теоретические основы классического танца как средства развития технических возможностей танцоров в современных танцевальных направлениях» содержит следующие параграфы:

1. Классический танец и его общая характеристика
2. Технические возможности танцоров

В первом параграфе говорится о том, что классический танец — значимая форма хореографического искусства с богатой историей, отточенной техникой и глубоким художественным потенциалом, которая служит основой для современных стилей.

Этот жанр формировался с XVII века и отличает дисциплину и эстетическую привлекательность движений, а термин «классический» появился в России лишь в конце XIX века. Классический танец эволюционировал из европейских придворных танцев XV-XVI веков в строго структурированное искусство. Во Франции XVII-XVIII веков он получил системное развитие благодаря Жану-Батисту Люлли, Пьеру Бошану и Жан-Жоржу Новерру, заложившим основы его техники и выразительности. В России Агриппина Ваганова создала новаторскую научно обоснованную методику русского классического балета,

акцентирующую внимание на силе и выразительности корпуса, что стало ведущим принципом исполнительства. Агриппине Вагановой классический танец развился в сложную систему движений, имеющих совершенную, художественно законченную форму. Он стал обладать наиболее совершенной системой обучения, основанной на глубоких анатомических и физиологических закономерностях. Со слов учеников Агриппины Вагановой, она высоко ценила упорство, настойчивость и силу воли, а проявления слабости вызвали у неё отрицательное отношение. Ее метод требует правильной постановки корпуса и спины. Руки, торс и голова вызвали у неё особый интерес. Они стали основными инструментами для передачи выразительности в танце Вагановой. Она придавала корпусу большое значение, стремилась сделать его крепким, ловким и гибким, чтобы он без страха справлялся с самыми неожиданными комбинациями. Танцовщице, прежде всего и больше всего, нужен корпус поворотливый и ловкий, но сильный и крепкий; нужен незыблемый апломб и послушные руки и ноги, способствующие апломбу и поворотливости в той же мере, как выразительность позы [13, с.43]. «Кто хочет знать, что такое классический танец сам по себе, каковы его возможности, каковы его средства выразительности, тот должен знать прежде всего, что такое классический танец на уроке, и на таком уроке, как урок Вагановой» [2, с. 314].

Ключевые принципы классического танца – выворотность и развитые стопы, формирующие физическую форму и уникальный хореографический язык танцовщика.

Классический танец, с его богатым техническим арсеналом и фундаментальными принципами, является универсальным средством для развития физических и выразительных возможностей танцоров. Он совершенствует пластику, координацию, силу, гибкость и дисциплину, служа основой для современной хореографии и эстетического воспитания.

Во втором параграфе говорится о том, что технические возможности классического танцора представляют собой комплекс физических качеств и

мастерства, определяющих его артистический потенциал. В классическом танце важны эстетические принципы, такие как соблюдение линий и симметрии, выразительная внешность, танец на пуантах и аристократический стиль. Он приносит пользу для здоровья и физического развития, улучшая осанку и физическое состояние при правильном выполнении движений. Обучение классическому танцу основывается на систематических упражнениях, развивающих физические данные танцора. «Он обеспечивает воспитание тела в движении, которое может служить подспорьем в любом танцевальном решении» [7, с.67–68]. Обучение классическому танцу включает изучение основных позиций и профессиональной терминологии, а также постановку малых классических форм. Главная цель классического ехерсисе у палки — развитие тела учеников для свободного управления движениями.

Во второй главе «Практические основы классического танца как средства развития технических возможностей танцоров в современных танцевальных направлениях» изучены и охарактеризованы: современные танцевальные направления: техники исполнения и характерные элементы, методические рекомендации по использованию возможностей классического танца в развитии технических возможностей танцоров в современных направлениях.

В первом параграфе говорится о том, В начале XX века появились танец-модерн и джазовый танец, которые к 70-м годам начали взаимодействовать, создав модерн-джаз — синтез, ставший основой для современных танцевальных стилей. Танец модерн — это направление начала XX века, которое отвергает строгие балетные формы в пользу свободной пластики тела. Развитие модерна основано на смешении этнических танцев, фольклора, джаза и классического танца, что дало хореографам новые творческие возможности. Это позволило выразить различные эмоции, экспериментировать с костюмами и декорациями, а также расширить музыкальное сопровождение. Современные направления открыли танцорам

путь к импровизации и свободе самовыражения. В 1933 году Джон Мартин в «The New York Times» назвал современный танец «особой точкой зрения», подчеркивая его свободу самовыражения и эмоциональную глубину. Он отметил, что это искусство создано для передачи личного опыта, а не для зрелища. Танец модерн возник как протест против традиционных форм, благодаря новаторским идеям Айседоры Дункан, которая вдохновлялась природой и искусством древних греков. Это направление переосмысляет классический балет, шокирует и удивляет зрителя. Модерн отказывается от строгих правил балета, открывая новые грани танцевального искусства. Классический танец критически важен для подготовки исполнителей модерна, обеспечивая дисциплину и техническую выразительность. Классика важна для модерна, потому что она даёт основы: правильную осанку и баланс (ось тела), развивает гибкость суставов, учит точности линий и выразительности движений. Также классика помогает контролировать дыхание вместе с движением, формирует технику прыжков и развивает чувство ритма и музыкальности. Все эти навыки делают исполнение в модерне более выразительным и структурированным, несмотря на свободу стиля.

Следующее современное танцевальное направление, техники которого хочется разобрать это Hip-hop. Hip-hop — динамичный современный танец с ключевыми элементами: грув (внутренний ритм), баттл (танцевальное состязание) и фристайл (свободная импровизация). Хотя хип-хоп и классика очень разные, классическая техника помогает хип-хоп танцору развить гибкость, осанку, координацию и точность движений. Она учит контролю тела, музыкальности и дисциплине, что улучшает выразительность и технику исполнения. Баланс, координация и ориентация в пространстве, тренируемые в классике, важны для выступлений и баттлов. Классика — мощная база для расширения возможностей хип-хоп танцора.

Особое внимание хочется уделить такому современному танцевальному направлению, как jazz-funk. Это вызвано тем, что он

является гибридом танцевальных направлений описанных выше. Jazz-funk — гибридный классический джаз и хип-хоп с техничными, ритмичными и энергичными движениями, акцентом на выразительность и взаимодействие с музыкой (поп, хип-хоп, R&B). В отличие от плавного классического джаза, jazz-funk включает резкие акценты, быстрые повороты и мощные движения. Классический танец полезен при изучении джаз-фанка. Он развивает технику, контроль тела, гибкость и грацию, что улучшает выполнение джаз-фанка. Основы классического танца помогают танцорам понять правильное распределение веса и создавать гармоничные линии. Все современные стили, включая модерн и хип-хоп, выигрывают от классической подготовки, которая развивает силу, координацию и музыкальность, обеспечивая высокий уровень мастерства.

Во втором параграфе говорится о методических рекомендациях по использованию возможностей классического танца в развитии технических возможностей танцоров в современных направлениях подготовка через изучение классического танца остается неизменной. Изучение методики выполнения классических arabesque, а также écartée вперед и écartée назад, выявляет параллели с позициями "Т" вперед и в сторону в технике Лестера Хортона. А также с подобным положением, отличающимся соотношением высоты поднятия рабочей ноги и торса, известным как «lay out» — «горизонтальный наклон всего торса вперед, в сторону или назад, исключая изоляцию отдельных центров торса. Работая нога поднята вперед, в сторону или назад. Корпус наклонен в противоположную сторону». После освоения базовых пируэтов в выворотных позициях можно изучать вращения в параллельных, характерных для модерна, экспериментируя с динамикой и качеством движений. Контроль напряжения и расслабления тела важен для достижения четкости и плавности.

Классический танец даёт прочную техническую базу для стилей вроде джаз-фанка, развивая силу, гибкость, координацию и контроль. Он помогает выполнять резкие акценты, изоляции, прыжки и амплитудные движения с

чёткостью и уверенностью. Упражнения вроде plié, tendu, rond de jambe, grand battement, adagio и port de bras улучшают выносливость, стабильность и выразительность. Такой подход обеспечивает глубокое понимание техники и формирует артистизм, необходимый для сценического успеха. Включение классики делает танцора более универсальным и профессионально подготовленным.

Заключение. Классический танец служит основой хореографического образования, развивая физические способности и формируя необходимые технические навыки у танцовщиков. Изучение его элементов способствует также развитию общей культуры и музыкального вкуса. Элементы классического танца могут быть интегрированы в современную хореографию как основные или вспомогательные компоненты движения. Варьируя скорость, длительность фиксации и динамику исполнения классических элементов, хореограф добивается разнообразных художественных эффектов, расширяя выразительные возможности танца. Кроме того, классическая база способствует развитию координации, силы, гибкости и выносливости, необходимых для исполнения сложных современных танцевальных техник. Она также прививает дисциплину и понимание структуры движения, что положительно влияет на творческий процесс и способность танцовщика импровизировать и экспериментировать. Классическая хореографическая школа — это не просто набор техник и движений, но и целостный подход к эстетическому воспитанию как тела, так и духа будущих артистов. Она формирует не только физическую подготовку, но и развивает художественное восприятие, музыкальность и дисциплину. Такой комплексный подход помогает танцорам глубже понять искусство и выразить себя на сцене.

Элементы классического танца могут быть интегрированы в современную хореографию как основные или вспомогательные компоненты движения. Варьируя скорость, длительность фиксации и динамику исполнения классических элементов, хореограф добивается разнообразных

художественных эффектов, расширяя выразительные возможности танца. Кроме того, классическая база способствует развитию координации, силы, гибкости и выносливости, необходимых для исполнения сложных современных танцевальных техник. Она также прививает дисциплину и понимание структуры движения, что положительно влияет на творческий процесс и способность танцовщика импровизировать и экспериментировать. Классическая хореографическая школа — это не просто набор техник и движений, но и целостный подход к эстетическому воспитанию как тела, так и духа будущих артистов. Она формирует не только физическую подготовку, но и развивает художественное восприятие, музыкальность и дисциплину. Такой комплексный подход помогает танцорам глубже понять искусство и выразить себя на сцене. Рассмотрев современные танцевальные направления, такие как модерн, хип-хоп и джаз-фанк, можно отметить, что каждое из них обладает уникальными техниками исполнения и характерными элементами. Эти стили демонстрируют богатое разнообразие выразительных средств и движений, от текучести и эмоциональной глубины модерна до динамичности и ритмической сложности хип-хопа, а также синтеза стилей в джаз-фанке. Несмотря на их кажущуюся разницу, фундаментом для успешного овладения этими современными направлениями и расширения технических горизонтов танцоров является классический танец.

В соответствии с задачами исследования:

Рассмотрены основные элементы и принципы техники классического танца, в том числе положения корпуса, работа рук и ног, система экзерсиса у станка и на середине зала. Показано, что эти элементы формируют необходимую техническую базу и способствуют развитию ключевых двигательных и выразительных качеств: координации, баланса, выворотности, гибкости, силы, точности и музыкальности. Эти качества являются универсальными и составляют основу исполнительской техники в большинстве современных танцевальных направлений.

Выявлены конкретные технические навыки, развиваемые за счёт классической подготовки и активно применяемые в современной хореографической практике. К ним относятся контроль центра тяжести, артикуляция движений, работа стоп, устойчивость в поворотах и прыжках, выразительное построение движений в пространстве. Анализ современных танцевальных техник (модерн, джаз-фанк, хип-хоп) подтвердил высокую степень востребованности этих навыков в тренировочном и сценическом процессе.

Изучена и систематизирована методическая и научная литература, в том числе труды отечественных и зарубежных педагогов и теоретиков хореографии. Проведённый обзор подтвердил, что классический танец рассматривается специалистами не только как традиционная школа, но и как функциональный метод развития универсальных технических компетенций, необходимых для многожанрового танцора.

Разработаны практические рекомендации, направленные на эффективное включение элементов классического танца в тренировочный процесс танцоров современных направлений. Эти рекомендации учитывают возрастные и профессиональные особенности исполнителей, цели занятий, а также принципы постепенности, вариативности и адаптации классической методики под задачи современной хореографии. Внедрение предложенных подходов способствует комплексному техническому развитию и повышает уровень исполнительской подготовки.