

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

РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ТАНЦОРОВ СРЕДСТВАМИ ДЕМИ-КЛАССИКИ

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

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

СТРУНИНОЙ КСЕНИИ ПАВЛОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд.пед.наук

(подпись, дата)

Н.И. Иванова

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2025

Введение. Исполнительская культура составляет основу успешного овладения танцором своей деятельностью, поскольку затрагивает развитие не только его технических навыков, но и личностных качеств, отвечающих за способность чутко чувствовать содержание и смысл постановки, грамотно интерпретировать и творчески воспроизводить заложенные в нее художественные образы, а также двигательно передавать необходимые эмоции и чувства, что, кроме всего прочего, требует знаний в области истории танца и развитой артистичности. Работа над классическим танцем предоставляет необходимые для развития исполнительской культуры танцоров условия. Однако ограничиваться только средствами классического танца нельзя, поскольку это значительно сужает спектр осваиваемых знаний, умений и навыков. Требуется включение в этот процесс и более современных видов танцев.

Вместе с тем, не менее важно здесь и сохранение традиций в сфере хореографии, представленных классическим танцем, знание элементов которого является обязательным для каждого танцора. Одним из танцевальных направлений, оптимально сочетающих традиции и новаторство, является деми-классика, в которой в равной степени представлены элементы классического танца и движения из других областей (танцевальная, бытовая, спортивная области). Разнообразие видов танцев, представленных в деми-классике, обеспечивает возможность развития всех компонентов исполнительской культуры (личностного, технического, творческого, эмоционально-чувственного, волевого), но, вместе с тем, требует и особого методического подхода к данному процессу, отражающего последовательность обучения, а также используемые в ходе него методы и приемы.

Таким образом, изучение особенностей развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики позволит определить методическую базу для организации этого процесса, что создаст условия для повышения его эффективности.

Степень изученности проблемы исследования. Понятие и структура исполнительской культуры рассматриваются в работах Б.П. Юсова, И.Э. Рахимбаевой, А.А. Шибановой, Э.Б. Абдуллиной, С.В. Кириллова, Т.И. Стражниковой и др. Деми-классика как синтез классического и спортивного направления в хореографии изучается Н. Довбыш, В.В. Антипиным, Н.А. Петуховой, К.Р. Потапчук, В.Ю. Никитиным и др. Изучением ансамбля современного танца как формы организации работы по развитию исполнительской культуры его танцоров средствами деми-классики занимаются В.Н. Карпенко, И.А. Карпенко, Е.Н. Логвинова, А.А. Бакановой, Е.Г. Дорохиной, Ю.В. Третьяк и др.

Вместе с тем, на современном этапе недостаточно исследований, в которых бы особенности развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики изучались на примере освоения танца, сочетающего элементы классики и художественной гимнастики. Все это в своей совокупности обуславливает актуальность выбранной темы исследования.

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать практические аспекты развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики.

Гипотеза исследования: развитие исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики будет эффективным при следующих условиях:

- соблюдение этапов работы по освоению танцевальных навыков (учебно-тренировочная работа; постановочная и репетиционная деятельность; концертная деятельность);

- включение в работу занятий по формированию у танцоров теоретических знаний в области танцевального искусства;

- использование словесных, практических, наглядных методов, метода эмоционального стимулирования и метода импровизации.

– отбор хореографического материала в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть теоретические основы развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики.
2. Изучить ансамбль современного танца как форма организации работы по развитию исполнительской культуры его танцоров средствами деми-классики.
3. Разработать формы и методы развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики в ансамбле современного танца.
4. Провести опытную работу по развитию исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики в ансамбле современного танца и обосновать эффективность разработанных форм и методов.

Методы исследования:

1. Теоретические: анализ, синтез и обобщение данных из научной литературы по теме исследования.
2. Эмпирические: методика «Развитие исполнительской культуры» Н.И. Мигуновой и И.С. Кобозевой (изучение личностного, технического, творческого, эмоционально-чувственного, волевого компонентов исполнительской культуры).
3. Интерпретационные: количественный и качественный анализ полученных в ходе тестирования и анкетирования данных.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов профессиональными хореографами, а также тренерами художественной гимнастики при организации репетиционной и тренировочной деятельности исполнителей (спортсменов).

База исследования. Исследование проводилось на базе (название учреждения). В исследовании приняли участие 10 обучающихся ансамбля современного танца в возрасте 10-11 лет.

Структура работы: работа включает введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

В первой главе рассмотрены теоретические основы развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики. Первый параграф посвящен изучению понятия и структуры исполнительской культуры.

Исполнительская культура представляет собой высший способ организации исполнительского процесса, реализация которого доступна танцору только при условии наличия у него совокупности знаний в своей профессиональной области, умений и навыков, обеспечивающих грамотное выполнение технической части этого процесса при соответствии личности самого исполнителя эмоционально-чувственным, творческим и трудовым аспектам данной деятельности. Высокий уровень этой культуры определяется наличием у танцоров следующих качеств, на которые должна быть нацелена деятельность педагога в ходе репетиционной деятельности, а именно: эмоциональная культура и артистизм исполнения; культура звука и двигательная культура; художественно-образное мышление; чувство стиля.

Данные качества отражают отдельные компоненты структуры исполнительской культуры танцоров, которую составляют: личностный (совокупность личностных качеств, обеспечивающих способность чувствовать, воспринимать и правильно с духовно-нравственной и эстетической точек зрения интерпретировать произведения и на этом основании воспроизводить их в аналогичном качестве или даже в более совершенном виде), технический (совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих способность выполнять поставленные двигательные задачи и совершенствоваться в своей деятельности), творческий (способность подходить к исполнительству как к творческому процессу, умение

исполнять, интерпретировать, переживать, наполнять свои действия личностным содержанием), эмоционально-чувственный (артистические качества) и волевой (способность и готовность к полной самоотдаче в деятельности) компоненты.

Во втором параграфе рассматривается деми-классика как синтез классического и спортивного направления в хореографии.

Деми-классика является одним из результатов закономерного развития классического танца, структура которого представлена такими базовыми элементами или движениями, как: апломб (переход из одного устойчивого положения в другое, из одной позы – в другую); строгое соблюдение движений вертикальных и горизонтальных линий; сохранения симметрии частей тела при исполнении классических па, согласующиеся с симметричностью строения человеческого тела; центр тяжести корпуса (вертикальная ось). Эти движения составляют основу исполнительской культуры танцора в ее техническом компоненте и обуславливают его способность овладеть другими разновидностями танца. Деми-классика, в свою очередь представляет собой сочетание классического танца с современным, актуальным на конкретный момент времени. Обязательным условием этого сочетания является равномерность объема включения элементов классического танца и других движений (как танцевальных, так и других).

По мере развития деми-классики появлялись самые разные виды современных танцев (сочетание балет и элементов авангарда/театра танца; включение в балет элементов фольклора, пантомимы, более высокого уровня экспрессии и пр.). Сегодня деми-классика представлена и сочетанием классики с элементами спорта, то есть спортивными танцами. В рамках данного исследования деми-классика будет представлена спортивными танцами, основанными на сочетании классического танца и элементов художественной гимнастики. Базовыми группами движений, составляющими техническую сторону исполнительской культуры при работе с этой

разновидностью танца, являются: основные (базовые, общие) движения; ориентир в направлении; позиция тел относительно партнера; способ взаимодействия партнеров; положение бедер; мышечные действия бедра; мышечные действия туловищем. Другие компоненты исполнительской культуры в рамках работы с деми-классикой формируются в ходе усвоения танцорами истории танца, связанной с его воспроизведением литературы, а также сценарной драматургии. В целом, именно разнообразие деми-классики в любых ее проявлениях делает данное танцевальное направление одним из средств, предоставляющих широкие возможности для развития исполнительской культуры танцоров.

Вторая глава посвящена практическим аспектам развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики. Данная глава состоит из трех параграфов. В первом параграфе изучается ансамбль современного танца как форма организации работы по развитию исполнительской культуры его танцоров средствами деми-классики.

Ансамбль современного танца, как форма организации работы с танцевальным коллективом, в рамках которой обучающиеся осваивают современные направления в танцевальном искусстве и демонстрируют приобретенные навыки и умения в сценической деятельности, имеет широкие возможности в части развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики. Решение этой задачи, прежде всего, требует соблюдения последовательности этапов освоения танцевальных навыков, а именно: первый этап – учебно-тренировочная работа; второй этап – постановочная и репетиционная деятельность; третий этап – концертная деятельность. В ходе каждого из этапов реализуются занятия, включающие не только отработку технических навыков, но и направленные на формирование у танцоров теоретических знаний в области танцевального искусства (история, традиции и пр.).

На каждом из этапов могут использоваться разнообразные методы, отбор которых осуществляется в зависимости от стоящих перед педагогом

задач, а также от возрастных особенностей танцоров. В частности, это такие методы, как: словесные (объяснение, беседа, рассказ, убеждение); практические (метод «с ноги», зеркальный метод, метод расклада движений и комбинаций на составные части); наглядные (использование наглядного материала; профессиональный показ педагогом); методы эмоционального стимулирования (создание ситуации успеха для каждого обучающегося); игровой метод (при работе с танцорами дошкольного и младшего школьного возраста); метод импровизации (выполнение традиционной, модернистской или постмодернистской импровизации). Кроме того, в рамках работы ансамбля современного танца подбор изучаемого хореографического материала также осуществляется в зависимости от возрастных особенностей обучающихся, что является еще одним условием, способствующим развитию у них исполнительской культуры за счет организации работы по изучению танца в стиле деми-классики.

Во втором параграфе описываются формы и методы развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики в ансамбле современного танца. Проведенная работа включала последовательную реализацию выделенных ранее условий, способов, методов и приемов работы по развитию исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики. В частности, были реализованы условия по соблюдению этапов работы в освоении танцевальных навыков, включения в работу занятий по формированию теоретических знаний в области танцевального искусства, хореографический материал отбирался в соответствии с возрастными особенностями танцоров, использовались словесные, практические, наглядные методы, метод эмоционального стимулирования и метод импровизации. Это позволило оказать воздействие на все компоненты исполнительской культуры: расширить опыт исполнительской деятельности, развить исполнительскую компетентность, совершенствовать музыкально-творческие способности танцоров.

В третьем параграфе осуществляется опытная работа по развитию исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики в ансамбле современного танца.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проведенная на формирующем этапе опытной работы деятельность позволила оказать значимое влияние на все компоненты исполнительской культуры танцоров, как и на данную культуру в целом. Было определено, что обучающихся развилось художественно-образное мышление и воображение, они успешнее справлялись с индивидуальной творческой интерпретацией замысла предъявленного танцевального номера. Кроме того, танцоры стали проявлять больше заинтересованности в участии в танцевальной деятельности, показали большую способность к музыкальному переживанию и более высокий уровень эмоциональной культуры исполнения.

Это было подтверждено и итогами повторного выполнения обучающимися задания на основе методики «Незаконченные предложения»: большая часть танцоров стали рассматривать танцевальную деятельность с позиции возможности ее перевода в русло профессиональной деятельности. Также у обучающихся развились и технические навыки: танцоры испытывали меньше затруднений при анализе и самоанализе выполняемых действий, как и при реализации необходимых музыкально-исполнительских артистических качеств.

Все это в своей совокупности подтвердило эффективность проведенной на формирующем (обучающем) этапе опытной работы деятельности и, соответственно, гипотезу исследования.

Заключение. Исполнительская культура включает личностный, технический, творческий, эмоционально-чувственный и волевой компоненты, широкие возможности для развития которых предоставляет такое танцевальное направление как деми-классика – равное сочетание элементов классического танца и совокупности движений из другой танцевальной, спортивной и иных областей. В частности, это может быть

сочетание классического танца и элементов художественной гимнастики, что образует спортивный танец. Базовыми группами движений, составляющими техническую сторону исполнительской культуры при работе с этой разновидностью танца, являются: основные (базовые, общие) движения; ориентир в направлении; позиция тел относительно партнера; способ взаимодействия партнеров; положение бедер; мышечные действия бедра; мышечные действия туловищем. Другие компоненты исполнительской культуры в рамках работы с деми-классикой формируются в ходе усвоения танцорами истории танца, связанной с его воспроизведением литературы, а также сценарной драматургии.

Использование средств деми-классики при развитии исполнительской культуры танцоров ансамбля современного танца требует соблюдения ряда психолого-педагогических условий, среди которых: соблюдение этапов работы по освоению танцевальных навыков (учебно-тренировочная работа; постановочная и репетиционная деятельность; концертная деятельность); включение в работу занятий по формированию у танцоров теоретических знаний в области танцевального искусства; использование словесных, практических, наглядных методов, метода эмоционального стимулирования и метод импровизации; отбор хореографического материала в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

На основе данных условий были определены и реализованы в рамках действующего ансамбля современного танца формы и методы развития исполнительской культуры танцоров средствами деми-классики. Это определило цель данной работы, а также ее задачи: расширение опыта исполнительской деятельности танцоров; развитие исполнительской компетентности танцоров; совершенствование музыкально-творческих способностей танцоров. В качестве танцевального направления в стиле деми-классики был выбран синтез средств классического танца и элементов художественной гимнастики (танец в стиле контемпорари). Было проведено 24 теоретико-практических занятий, в том числе отчетный концерт, в ходе

которых, в том числе: осуществлялось изучение истории возникновения классических танцев и танцев в стиле деми-классики; выполнение стретчинговых упражнений; разучивание принципов движений и танцевальных комбинаций (учебно-практические занятия); постановочная и репетиционная работа над танцевальной постановкой в стиле деми-классики. Работа проводилась при реализации выше обозначенных психолого-педагогических условий.

Эффективность проведенной деятельности была подтверждена результатами опытной работы. В частности было определено, что если на констатирующем этапе танцоры показывали средний уровень сформированности по всем компонентам исполнительской культуры, как и по исполнительской культуре в целом, то на контрольном этапе отметилось улучшение по всем указанным компонентам. Это позволило сделать вывод о том, что проведенная формирующем (обучающем) этапе работа оказала значимое влияние на исполнительскую культуру танцоров. Таким образом, была подтверждена гипотеза исследования.