

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

**СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ С
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ**
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы факультета искусств
направления 51.03.02 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

ЧИКУНОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
к.филос.н., доцент кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ Л.С. Пестрякова
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2025

Введение. Современный танец - это самостоятельная форма искусства, где по-новому соединились движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой полнокровный язык. Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами, канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму, окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. В связи с этим современный танец интересен и близок молодому поколению.

В настоящее время в нашей стране происходит подъем современного танца, который развивается наряду с другими видами хореографического искусства. Существуют различные школы, труппы, театры современного танца, которые отличаются своеобразным стилем танцевания. Ведь современная хореография - прежде всего, авторская хореография. Она стремится выразить все устремления сложного противоречивого внутреннего мира человека, помогает понять самих себя, запутавшихся в сложном лабиринте собственных действий и помыслов.

Танец приносит в жизнь положительные изменения, улучшает коммуникативность. Практически все специалисты-психологи и просто любители танцев утверждают, что танцы – один из лучших способов восстановления энергетики.

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать руками и танцевать. Очень рано у ребенка появляется потребность в умении эстетически организовывать эту стихию. Ребенку хочется красиво двигаться и танцевать по настоящему, как взрослые.

У каждого танца свой характер, как и у каждого человека. Привлекает тот танец, который совпадает с внутренними ощущениями. Хотя иногда стоит попробовать что-то новое, для того, чтобы открыть какие-то незнакомые черты характера.

Именно современный танец позволяет гармонично сочетать одно с другим - он дарит и движение, и эмоциональную радость.

Обучение детей современному танцу не только способствует гармоничному физическому развитию, а также помогает развитию координации движений. Такие занятия имеют огромное значение для социального воспитания и духовного развития, дают возможность раскрыть и на хорошем уровне развивать танцевальные способности учеников.

Этим объясняется актуальность темы квалификационного исследования - «Современный танец в практике работы с младшими школьниками».

Цель дипломной работы: рассмотреть особенности изучения современного танца в практике работы с младшими школьниками в условиях хореографического кружка.

Задачи исследования:

1. Изучить историю современного танца и выявить его особенности.
2. Дать анализ психолого-физиологических особенностей младших школьников.
3. Представить хореографический кружок как форму работы по изучению основ современного танца.
4. Разработать практические рекомендации по изучению основ современного танца младшими школьниками.

Основное содержание работы.

Современный танец не имеет четких норм и стандартов. Характерная особенность современного танца – акцент на свободе исполнения и импровизации. Каждый исполнитель имеет право на самовыражение в музыке, хореографии, изобразительном искусстве. Современный танец отображает чувства и эмоции сегодняшнего дня.

Танец-модерн и джазовый танец долгие годы развивались как самостоятельные направления, и только в 70-е годы XX века начался процесс заимствования приемов из различных школ. Причем не только из

вышеупомянутых техник, но и из классического балета. Поэтому сначала будет рассмотрена история танца-модерн и джаз-танца отдельно.

Джаз как художественное явление - это результат столетней эволюции игры на ударных инструментах негритянских племен Африки. Каждое негритянское племя имеет свой собственный набор танцев с определенными ритмами для каждого конкретного случая. Ритмы меняются даже в зависимости от времени года и четко дифференцированы.

Художественная особенность джазового танца - совершенная свобода движений всего тела танцора и отдельных частей тела, как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. Джазовый танец – это, прежде всего, воплощение эмоций танцора, это танец ощущений, а не формы или идеи, как это происходит в танце модерн.

Процесс зарождения джазового танца как направления происходил на основе африканской культуры, т. е. ритмов и танцев фольклорного характера, на которые накладывались различные наслоения; этнические, религиозные, эстетические, геополитические.

Современный танец как жанр хореографического искусства, появившейся относительно недавно, порождает вокруг себя немало споров: начиная от его определения и структуры и заканчивая спорами о наличии или отсутствии языковой системы. Во внешних отличиях в современном танце можно проследить несколько особенностей: взаимоотношения движений танцовщика и ритмообразующей основы; максимально выраженная градация физического напряжения тела; наличие большого количества ведущих точек вектора; визуальное смещение главного центра движения из основного во вспомогательные; поиск второго, третьего и т.д. планов музыкального сопровождения. Однако более важные отличия возникают во внутреннем содержании постановки стилей современного танца. Каждое из крупных танцевальных направлений ставит перед собой определенные задачи внутреннего содержания. Народный танец выражает душу народа, историко-бытовой - душу эпохи, бальный - удовольствие и

кураж и т.п. Но только современный танец может касаться наиболее глубоких и философских тем, вскрывая самые потаенные первоосновы человеческого существа. Именно в современном танце происходит выражение индивидуальности через пластику, которая включает в себя эмоциональную и двигательную выразительность, развивающуюся на основе индивидуальных особенностей танцующего в процессе усвоения танцевальной лексики.

Любому руководителю и педагогу хореографического коллектива, центра хореографии и т.д., работающему с детьми младшего школьного возраста, необходимо хорошо знать их физиологические и психологические особенности. Недостаточное знание особенностей детского организма может привести к ошибкам в методике физического воспитания и, как следствие, к перегрузке детей, нанесению ущерба их здоровью.

Поэтому, необходимо учитывать при организации занятий с младшими школьниками, помнить, что ребятам надо покрыть затраты энергии на "пластические" процессы, терморегуляцию и физическую работу. При систематических занятиях физическими упражнениями "пластические" процессы протекают более успешно и полноценно, поэтому дети гораздо лучше развиваются физически. Но подобное положительное влияние на обмен веществ оказывают лишь оптимальные нагрузки. Чрезмерно тяжелая работа, или недостаточный отдых, ухудшают обмен веществ, могут замедлить рост и развитие ребенка.

Поэтому педагогу-хореографу необходимо уделить большое внимание планированию нагрузки и расписанию занятий с младшими школьниками.

В этом возрасте мало эффективны приемы словесного объяснения, оторванные от наглядных образов сущности явлений и определяющих ее закономерностей. Наглядный метод обучения является основным в этом возрасте. Показ движений должен быть прост по своему содержанию. Следует четко выделять нужные части и основные элементы движений, закреплять восприятие с помощью слова.

Большое значение для развития функции мышления имеют игры, требующие проявления силы, ловкости, быстроты, как самих движений, так и реагирования на различные обстоятельства и ситуации игры. Воспитательное значение подвижных игр велико: в процессе игровой деятельности развиваются буквально все психические функции и качества ребенка: острота ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение, мышление, социальные чувства, волевые качества.

Однако такое положительное влияние достигается лишь при правильном педагогическом руководстве играми. Подвижные игры полезны и для развития способностей младших школьников регулировать свои эмоциональные состояния. Интерес к играм связан у детей с яркими эмоциональными переживаниями. Для них характерны следующие особенности эмоций: непосредственный характер, яркое внешнее выражение в мимике, движениях, возгласах. Дети этого возраста пока еще не способны скрывать свои эмоциональные состояния, они стихийно им поддаются. Эмоциональное состояние быстро меняется как по интенсивности, так и по характеру. Дети не способны контролировать и сдерживать эмоции, если это требуется обстоятельствами. Эти качества эмоциональных состояний, представленные стихийному течению, могут закрепиться и стать чертами характера. В младшем школьном возрасте формируются и воспитываются волевые качества. Как правило, они в своей волевой деятельности руководствуются лишь ближайшими целями. Они не могут пока выдвигать отдаленные цели, требующие для их достижения промежуточных действий. Но даже в этом случае у детей этого возраста часто нет выдержки, способности настойчивого действия, требуемого результата. Одни цели у них быстро сменяются другими. Поэтому у ребят необходимо воспитывать устойчивую целеустремленность, выдержку, инициативность, самостоятельность, решительность.

Нужно обратить особое внимание на формирование правильной осанки у детей и обучение правильному дыханию при выполнении физических

упражнений. На занятиях широко использовать подвижные игры, как незаменимое воспитательное средство развития морально-волевых и физических качеств младшего школьника.

Обучение современному танцу - процесс достаточно сложный, требующий включения всех типов мышления у воспитанников. Он строится на основе психофизических возрастных особенностей детей.

Начиная с 7-летнего возраста под влиянием изучения хореографии постепенно (от простого к сложному) формируются мыслительные процессы, которые управляют двигательным аппаратом, эмоциональностью и другими качествами ребенка.

Сегодня хореограф должен быть высоко эрудированным специалистом, имеющим представления о новых танцевальных направлениях, вооруженным современными методиками преподавания. Современный педагог должен строить свои уроки, опираясь не только на традиционные принципы обучения, но и внедрять в свою педагогическую деятельность инновационные принципы обучения. В данной статье мы поговорим об инновационных принципах, которые могут помочь педагогу в процессе обучения детей современной хореографии.

Рассмотрим рекомендаций нескольких упражнений на примере тренажа: разогрев, изоляция, упражнения для позвоночника, танцевальные комбинации, партер, кросс, импровизация.

Разогрев

В хореографическом кружке используется разогрев у станка, который включает: упражнения для разогрева стопы и голеностопа, ахиллесово сухожилия; проучивание положения «flatback», demi – plie по 2-ой параллельной позиции ног в положении «flatback»; волна от копчика до головы из положения «flatback»; перегибы и наклоны торса; растяжки (выпады на правую и левую ногу).

Темп разогрева также может быть различен: упражнения в медленном темпе, построенные на статическом напряжении, или упражнения, выполняемые в быстром темпе.

Изоляция

Движения изолированных центров и технику их исполнения.

Голова. Виды движений:

- наклон вперед и назад;
- наклоны-вправо и влево;
- повороты вправо и влево;
- «sundari» вперед-назад и из стороны в сторону.

Наиболее распространенные комбинации: 1) Крест. Наклон вперед, в сторону (вправо или влево), назад в другую сторону, каждый раз возвращаясь в центр; 2) Квадрат. Те же направления: вперед-вправо-назад-влево, без возврата в центр; 3) Круг. Слитное соединение всех направлений; 4) Свинговый полукруг. Свободное раскачивание головы справа налево, шея максимально расслаблена.

Плечи. Виды движений:

- подъем одного или двух плеч вверх;
- движение плеч вперед-назад;
- twist плеч;
- шейк плеч.
- полукруги, «восьмерка».

При твисте (изгиб) происходит резкая смена направлений в движении плеч (например: одно плечо вперед, другое - назад, одно - вверх, другое - вниз). При шейке (трясти, встряхивать) исполняется волнообразное потряхивание плечами за счет расслабления мышц плечевого пояса и перемещения плеч в очень мелком и быстром движении вперед-назад. Это напоминает движение из цыганского женского танца. Шейк может начаться в плечевом поясе, затем охватить грудную клетку, плеч вис и все тело целиком.

Грудная клетка. Виды движений:

- движение из стороны в сторону;
- движение вперед-назад;
- подъем и опускание.

Распространенные комбинации:

- крест: вперед – центр – вправо – центр – назад – центр – влево – центр;
- квадрат. Исполняется по тем же направлениям, что и крест, но без возврата в центр;
- полукруги. Исполняются справа налево и слева направо через крайнюю переднюю точку;
- круги. Исполняются в горизонтальной за счет слитного соединения всех направлений.

Пелвис (тазобедренная часть).

Виды движений:

- движение вперед-назад;
- движение из стороны в сторону;

Распространенные комбинации:

- крест: вперед – центр – вправо – центр – назад – центр – влево - центр;
- квадрат, исполняется по тем же направлениям, что и крест, но без возврата в центр;
- полукруги, исполняются слева направо и справа налево как через переднюю крайнюю точку, так и через заднюю крайнюю.

Импровизация

Упражнение «Мое отражение».

Дети делятся на пары, встают друг напротив друга. Один из них - ведущий, другой - ведомый. Когда ведущий движется, ведомый отражает каждое движение так точно, как это возможно.

Упражнение «Самолет». Дети делятся по парам. Первый - ведущий, второй – ведомый. Первый держит за руку второго, у которого в руке бумажный самолет. Он ведет второго, изменяя при этом траекторию

движения, уровни пространства, а также может поэкспериментировать со скоростями времени. Второй подчиняется первому.

Упражнение «Театр Теней». Дети делятся на 2 группы. Первая группа – зрители. Вторая группа встает на небольшом расстоянии спиной к зрителям. Учитель задает тему, на которую актеры должны придумать позы. По заданному сигналу учителя актеры должны одновременно менять позы. И так пока зрители не отгадают. Далее группы меняются ролями.

Заключение. В ходе выполнения дипломной работы была исследована многогранная и значимая тема — современный танец в практике работы с младшими школьниками. Рассмотрев историю становления и развития современного танца, можно отметить, что есть несколько особенностей: взаимоотношения движений танцовщика и ритмообразующей основы, максимально выраженная градация физического напряжения тела, наличие большого количества ведущих точек вектора, визуальное смещение главного центра движения из основного во вспомогательные. Каждое из крупных танцевальных направлений ставит перед собой определенные задачи внутреннего содержания. Народный танец выражает душу народа, историко-бытовой - душу эпохи, бальный - удовольствие и кураж и т.п. Но только современный танец может касаться наиболее глубоких и философских тем, вскрывая самые потаенные первоосновы человеческого существа. Именно в современном танце происходит выражение индивидуальности через пластику, которая включает в себя эмоциональную и двигательную выразительность, развивающуюся на основе индивидуальных особенностей танцующего в процессе усвоения танцевальной лексики.

Изучив физиологические и психологические особенности младших школьников, необходимо обратить внимание на правильную организацию и построение занятий хореографии. Упражнения должны даваться с учетом физической подготовленности учеников. Нагрузка не должна быть чрезмерной. Обучение должно носить наглядный характер с простым и доходчивым объяснением. Нужно обратить особое внимание на

формирование правильной осанки у детей и обучение правильному дыханию при выполнении физических упражнений. На занятиях широко использовать подвижные игры, как незаменимое воспитательное средство развития морально-волевых и физических качеств младшего школьника.

Анализируя современный танец в практике работы с младшими школьниками, можно сделать вывод, хореографический кружок входит в систему дополнительного образования и реализует образовательные программы в области эстрадной, современной и даже балльной хореографии. Являясь одной из основных форм работы по музыкально-двигательному развитию детей, хореографический кружок знакомит обучающихся с разными жанрами хореографического искусства и дает представление о выразительности танцевальных движений, легкости, силе, грации. Занятия хореографией способствуют повышению исполнительского мастерства танцоров, организации самостоятельной и индивидуальной работы участников коллективов. Осваивая программу на базе хореографического кружка, обучающийся научится ритмически двигаться, чувствовать и ощущать музыкальный ритм, согласовывать движения тела с музыкой, эмоционально передавать характер музыки, проявлять и реализовывать себя в концертной деятельности, проявлять культуру общения, как в танце, так и в быту. Участник коллектива получит возможность научиться самостоятельно выполнять задания педагога, выбирать способы и приёмы работы, качественно выполнять задания и оценивать качество выполненной работы; проявлять инициативу и ответственность за участие, и проведение образовательных событий, в проведении культурно-досуговой деятельности.

На примере рекомендаций упражнений на тренаж, можно сделать вывод, что упражнения должны даваться с учетом физической подготовленности учеников. Нагрузка не должна быть чрезмерной. Обучение должно носить наглядный характер с простым и доходчивым объяснением. На занятиях широко использовать подвижные игры, как незаменимое воспитательное

средство развития морально – волевых и физических качеств младшего школьника.

Таким образом, обучаясь современному танцу, младшие школьники смогут двигаться плавнее, шире и более пространственно, стать более сильными и гибкими, координированными, научиться взаимосвязи исполнения движения с дыханием, свободному импровизационному движению, избавиться от скованности и зажатости, увлечься процессом импровизации и получать удовольствие от танца.

Проведённое исследование подтвердило значимость современного танца в практике работы с младшими школьниками и обозначило перспективы её дальнейшего изучения и применения как в сценической, так и в образовательной хореографической практике.