

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

«Современный танец как средство разностороннего развития
личности»

Выпускная квалификационная работа по направлению

51.03.02 Народная художественная культура

Направленность программы бакалавриата

«Руководство хореографическим любительским коллективом

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

6634 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована

« 21 » 03 2025 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнил:

Студент группы ЗФ-407-115-3-1

Светкин Андрей Сергеевич

Научный руководитель:

к.п.н., доцент

Чурашов Андрей Геннадьевич

Челябинск

2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА.....	6
1.1 История становления и развития современного танца.....	6
1.2 Особенности исполнения и раскрытие разнообразия современных направлений.....	12
1.3 Сущность разностороннего развития личности в современных условиях.....	15
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА.....	21
2.1 Постановка танцевального номера на основе современного танца как средство разностороннего развития личности.....	21
2.2 Анализ результатов исследования.....	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	45
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	48

ВВЕДЕНИЕ

Танец – особенный вид искусства, в котором в качестве инструментов выражения чувств, эмоций и образов выступают движения тела человека. Танец берет свое начало в древнейших религиозных обрядах предков современного человека. Искусство танца развивалось и совершенствовалось на протяжении тысячелетий, поэтому считать его лишь развлечением и способом приятного времяпрепровождения было бы легкомысленно.

В настоящее время для выражения своих эмоций, переживаний одним из популярных направлений в хореографии является современный танец. Современный танец – это самостоятельная форма искусства, где по-новому соединились движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой полнокровный язык. Современный танец убеждает людей в том, что искусство есть продолжение жизни и постижения себя.

Современный танец впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен, непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами, канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, создает новую пластику.

Сейчас в настоящее время происходит подъем современного танца, он живет и активно развивается. Все чаще можно встретить молодых людей, которые начинают свой путь в хореографии именно с современного танца.

Свою популярность среди молодого поколения также завоевал танец «Contemporary». Он призван не только отвлечь человека от повседневных проблем, но и научить его понимать своё тело, владеть им и регулировать с помощью пластики свои чувства и эмоции.

Актуальность исследования – благодаря большому разнообразию стилей и их распространённости современный танец приобретает свою актуальность и востребованность как инструмент работы педагога с

учениками. Основа занятий танцевальной группы в составе студии, участвующей в исследовании – эстрадный танец. Современный танец, со своим нестандартным подходом к хореографии, может дать новые эмоциональные ощущения и личный рост каждого с изучением новых направлений.

Проблема исследования – как использование нового для коллектива направления хореографии, такого как современный танец, сможет повлиять на личностное развитие.

Цель исследования – раскрыть возможности современного танца для разностороннего развития личности.

Объект исследования – разностороннее развитие личности средствами хореографии.

Предмет исследования – методика разностороннего развития личности средствами современного танца.

В качестве гипотезы выдвинуто следующее предположение – участие в создании хореографического номера, изучение нового материала и вовлеченность в постановочную работу поможет ученикам по-новому открыть личные качества и эмоции с помощью современного танца.

Исходя из цели и гипотезы, были поставлены следующие задачи:

- 1) изучить историю возникновения современного танца;
- 2) осуществить постановку хореографического номера на основе современного танца;
- 3) выявить положительные стороны, влияющие на всестороннее развитие личности;

Теоретико-методологическая основа исследования.

В.Ю. Никитин «Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика.». 2000 г. История развития современного танца. Технические принципы модерн-джаз танца и терминология, применяемые в практической части исследования.

С.С. Полятков «Основы современного танца». Использование

хореографических композиций, учебных комбинаций и упражнений для разминки.

А.Г. Чурашов «Искусство хореографии как синергетический фактор развития эстетической культуры личности»

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:

- анализ научной, профессиональной, методической литературы;
- профессиональное моделирование: постановка хореографического номера;
- анализ результатов исследования, анкетирование, опрос.

Новизна исследования: практика применения современного танца для развития личности учеников в коллективах других направленностей хореографии постепенно заходит в танцевальную сферу. Настоящее исследование – это ещё один шаг на пути развития личности через современный танец.

Теоретическая значимость исследования – результаты исследования позволяют углубить представление о современном танце как инструменте, который можно использовать для разностороннего развития личности

Практическая значимость исследования – практически реализована постановка номера на основе стилей современного танца на учениках танцевальной студии, раскрытие новых качеств и эмоций при участии в постановке.

База исследования – группа «Океан», студия танца «Данс Холл», город Новотроицк, Оренбургская область.

Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

1.1 История становления и развития современного танца

Современный танец – это многожанровый и эстетически разноплановый феномен. К современному танцу в настоящее время относятся все направления хореографии, которые были рождены в XX веке. В настоящее время существуют пять основных систем танца со своей эстетикой, школой и техникой исполнения: классический, народный, модерн-джаз, модерн и постмодернистский танцы или contemporary. Это те системы, которые имеют свою историю, свой эстетический модуль, свою технику, свою методику подготовки исполнителей, свой язык движений. Одновременно существуют и развиваются стили танца, к ним можно отнести: балетный, степ, фламенко, бытовой танцы. Эти направления имеют свою лексику, свою историю.

История современного танца начинается с поиска свободы. Это, казалось бы, простое желание движет современными хореографами и сегодня. Их деятельность – это не просто новая форма высказывания. Это попытка переосмыслить танец как искусство, найти альтернативный подход к движению, идеологии и эстетике. Все, что создавалось и создается в мире танца, непрерывно связано между собой. Исторический контекст, личные обстоятельства, локация и, порой, случай определяют судьбу этого вида искусства.

Идеи танца модерн ещё в 1830 году предвосхитил известный французский педагог и теоретик сценического движения Франсуа Дельсарт, изучавший связь голоса, жеста и эмоции. Он утверждал, что только жест, освобождённый от условности и стилизации, способен правдиво передавать все нюансы человеческих переживаний.

В XX веке весомый вклад в развитие модерна внесли европейцы Рудольф Штайнер, Эмиль Жак Далькроз и Рудольф фон Лабан, разработавшие соответственно основы «эвритмии», «эуритмики» и

«экспрессивного танца».

С появлением первых трудов теоретиков модерна их идеи подхватили и практики. Курт Йосс пробовал соединить выразительность, классический танец и пантомиму. Мэри Вигман исследовала эмоции — пыталась передать в танце страх, отчаяние, боль и т.д. Идеи Вигман получили широкое распространение в США благодаря дальнейшим поискам её учеников. Так, например, Грет Палукка внесла в модерн технику высоких прыжков, Марта Грэхем разработала технику «усилия» и «расслабления», которая сегодня принята во всем мире.

Столпом зарубежного модерна являются: Ханья Хольм, Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман. Именно эти люди заложили основу современного модерна, создали основные понятия и положения.

В 50-е годы появляются первые отголоски постмодерна, представители которого, отказавшись от опыта предыдущих поколений, с головой окунулись в экспериментаторство. Многие из них отрицали привычное сценическое пространство и переносили свои спектакли на улицы, на крыши и в парки, отрицая форму спектакля, вовлекая зрителя в театральное действо.

Изменилось отношение к костюмам, музыке и другим компонентам театрального действия. Многие хореографы полностью отказались от музыкального сопровождения и использовали только ударные инструменты или шумы. В это же время появляется контактная импровизация, инициатором которой был Стив Пэкстон.

Духовным «отцом» хореографического авангарда, несомненно, был американский танцовщик Мерс Каннингем. Он верил, что современный танец слишком полагается на отдельных личностей и слишком много заимствует у литературы. Тесно сотрудничая всю свою творческую жизнь с композитором Джоном Кейджем, он перенес многие идеи этого композитора в свои спектакли, построенные на «теории случайностей», решая, какую структуру танца выбрать, с помощью жребия.

Одним из тех, кто продолжил традиции предыдущего поколения, был Хосе Лимон. С 1928 года он учился танцу-модерн у Дорис Хамфри и Чарльза Вейдмана. В 1945 году организовал труппу Limon Dance company и руководил ею совместно с Дорис Хамфри до 1958 года. Многим его постановкам присущи эпичность и монументальность.

Труппы танца-модерн имеются и в других странах мира: Швейцарский Танцевальный ансамбль И. Крамера Нидерландский танцевальный театр, Печский балет в Венгрии, «Батшева» и «Инбал» в Израиле и др. Модерн приобрел широкую известность также в Аргентине, Бразилии, Гватемале, Колумбии. На Кубе сложилась своя школа модерна.

Возрастает интерес к танцу модерн и в странах с давними традициями классического танца. В 1967 году в Лондоне был организован крупнейший в регионе центр по изучению танца-модерн, при котором созданы школа и труппа – Лондонский современный театр танца (под руководством Р.Коэна).

В 1972 году Жозеф Руссильо создает труппу Балетный театр во Франции. Французский танцевальный театр использует танцевальные техники американского и германского модерна, движение – как язык эмоций, зеркало внутреннего мира танцора. С увеличением зрительской аудитории постановщики используют средства танцевальной сценографии (аксессуары, переполненное пространство).

В начале XX века танец модерн начал проникать в Россию, но в 1924 году его развитие было пресечено декретом о запрете пластических студий. В Россию модерн-танец возвратился сравнительно недавно, но быстро завоевал своих поклонников.

Модерн не стоит на месте, педагоги постоянно ищут новые движения, экспериментируют с новыми формами танца, музыкой и пространством. Модерн можно назвать живым и постоянно развивающимся, свободным от канонов и условностей танцем.

Контемпорари – современный сценический танец, включающий в себя самые различные направления и техники. Танец контемпорари

сформировался на основе танца модерн. Термин «contemporary dance» появился в Европе в 1970-е годы. Его основу составляет техника импровизации, движения, заимствованные из джаз-танца, йоги, восточных единоборств и прочих танцевальных техник.

Первопроходцами новой формы в танце называют трёх американских танцовщиц: Лои Фуллер, Айседору Дункан и Рут Сен-Дени. Также можно отметить канадку Мод Аллан. В начале XX века именно они пришли к отказу от классических канонов и поиску новых форм танца. Их искусство было посвящено эмансипации танца и самих себя, а также настоящему творческому исследованию. Рассмотрим основные принципы их творчества, которые и сегодня фундаментальны в современном танце.

Все четыре хореографа имели хоть и краткий, но опыт знакомства с классическим танцем. В силу разных причин они не нашли в нем возможность художественного выражения и отправились на поиски своего искусства, черпая вдохновение в самых разных источниках.

В первую очередь Фуллер, Дункан и Сен-Дени вдохновлялись природой и искали новую форму движения, обращаясь к гармонии мироустройства. В отличие от балета, их целью было не подражать природе, а воссоединяться с ней. Их танец не имитировал волну, он выражал силу, мощь и энергию моря. Они надевали костюмы, которые не мешали амплитуде движений, танцевали босиком и прислушивались к интуиции. Они использовали «репертуар человеческих движений», например, бег или ходьбу, как часть сценической хореографии.

Именно Айседору Дункан многие называли первой женщиной-гением. Она не считала себя просто танцовщицей или артисткой. Айседора, как и другие создатели свободного танца, хотела воспитать нового человека, для которого танец будет так же органичен, как и дыхание. Никогда не следовала условностям, которые ей навязывала мода, ломала традиционные устои классического балета. Айседору Дункан, пожалуй, наиболее известная на постсоветском пространстве, символизирует свободу

женщины и танцовщицы. Она прожила насыщенную и импульсивную жизнь, таким же был ее танец. Ее движения – это результат чувств, эмоций и импульсов, исходящих из солнечного сплетения.

Как отдельная дисциплина современный танец утвердился благодаря тому, что Фуллер, Дункан и Сен-Дени разработали системы образования. Подобно тому, как в балете Людовик XIV основал Королевскую академию танца, эти женщины основали первые школы свободного танца во Франции, России и США – с собственной системой обучения, идеологией и задачами. В этих школах учителя помогали детям найти свою форму выражения в танце. Если в балете система направлена на совершенствования техники и тела под стать принятым канонам, то здесь в фокусе были индивидуальность и способность танцовщика к художественной интерпретации. В то же время все три школы делали попытки структурировать свой метод, выработать основы техники Фуллер, Дункан, Сен-Дени и обучить этому следующее поколение.

Школам было легко найти учеников, поскольку весь мир стоял на пороге перемен, и молодым людям импонировала идея демократии, в том числе и в танце. Они хотели найти себя, новую форму самовыражения и свободу. Вскоре ученики начинали участвовать в постановках и гастролировать под брендом своих наставников. Так, например, появилась труппа «Isadorables», состоящая из учениц Дункан и выступавшая в Европе и США после смерти хореографа.

Знаменитая школа «Денишоун», основанная Сен-Дени и ее партнером Тедом Шоном в Лос-Анджелесе, воспитала Марту Грем, Дорис Хамфри и Чарльза Вайдмана – основных деятелей танца модерн в США, чьи работы до сих пор идут на главных мировых сценах. Что интересно, в этой школе балет не исключили как дисциплину, а подстроили под свою философию, практикуя его босиком или на природе. Также в школе преподавали йогу, свободный поток, народные танцы, ритмическую гимнастику Далькроза, медитацию и декоративно-прикладное искусство.

В 1940 эта пара вместе с Мэри Вашингтон Бол, учительницей танцев, которая в то время владела помещением, провели фестиваль на ферме «Jacob's Pillow». С первых дней программа состояла из самых разных видов танца: от балльных до народных. И тем самым показывала, что это искусство не имеет границ. Сегодня «Jacob's Pillow» – это танцевальный центр, школа и театр. Организация почетно носит звание самого первого международного фестиваля танца в США и каждым летом показывает более 200 представлений. В 2010 Jacob's Pillow удостоился национальной золотой медали в области искусства.

К сожалению, сложные годы Первой и Второй мировой войны не позволили школам долго существовать. Но фундамент для развития современного танца был заложен. Появилось новое поколение танцовщиков и хореографов, которые продолжили идеи наставников в своем творчестве.

С самых первых дней современный танец утвердился как свободный, где у каждого художника своя правда и свой танец. Фуллер, Дункан и Сен-Дені не просто совершили идеологический прорыв, который вдохновил тысячи хореографов по всему миру, но и оставили институционное наследие в виде первых школ и фестивалей современного танца. Не вся их деятельность была задокументирована и сохранена, но главное, она была передана в тела и практику других танцовщиков.

Влияние русской культуры не могло не сказаться на мыслях, музыке, движениях хореографов из России. Возвращение в Россию модерна уже как contemporary dance продолжилось в 1980-е годы усилиями зарубежных культурных центров, фондов и организаций.

Хореографы, развившие contemporary dance в 1990-х годы, были: Ольга Пона, Татьяна Баганова, Николай Огрызков, Александра Кукин, Сергей Смирнов, Александр Гурвич, Евгений Панфилов, Геннадий Абрамов, Александр Пепеляев, Елена Прокопьева, Александр Любашин, А. Андрианов, О. Сулименко, театр «Игуан» Н. Гастева и М. Иванова.

В 2000-е годы интерес к российскому современному танцу появился

за рубежом, европейские педагоги и хореографы современного танца развернули образовательную деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске и Владивостоке. Отечественные труппы начали приглашать на европейские фестивали.

Появились профессиональные репертуарные труппы: в Москве театр «Кинетик» Александра Пепеляева, труппа современного танца театра «Балет Москва», в Екатеринбурге «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой, в Челябинске театр Ольги Поны, в Калининграде «Инклюзы» Н. Агульник, в Новосибирске театр «Вампистер» и крупные тематические фестивали: «CONTEXT. Diana Vishneva», Open dance, фестиваль ЦЕХ.

В 2010 годы современный танец перестал быть андерграундовым видом искусства и получил легитимный статус на государственном уровне в стандартах ФГОС третьего поколения.

1.2 Особенности исполнения и раскрытие разнообразия современных направлений

Танец модерн зародился в XX веке как альтернатива уже существующим танцевальным направлениям, в ответ на кризис классического балета. Представители модерна отринули все каноны и взялись за открытие нового: новые темы и сюжеты, которые они находили, непременно следовало выражать новыми средствами.

Исполнители модерна обогатили искусство танца множеством оригинальных танцевально-пластических средств. Используя серьезную, напряженную классическую музыку, танцоры модерна рассказывают зрителям о самых сокровенных тайнах человеческой души. Модерн небогат внешними аксессуарами. Костюм очень прост и не бьет в глаза яркостью и необычностью. Зато сам танец модерн поражает до глубины души напряженностью и глубиной ничем не прикрытых эмоций. Все экспрессивные средства танца модерн направлены на демонстрацию некой идеи.

Модерн – это танец, стремящийся выразить духовные потребности человека. Естественность и свободное самовыражение танцоров в импровизации служат этой цели наилучшим образом. Модерн — это всегда танец на грани, до предела насыщенный эмоциями.

Танец модерн отрицает или считает необязательными многие характерные черты классического танца – выворотность, удлиненность конечностей, воздушность прыжков и танец на пуантах. В танце модерн танцоры часто выступают босиком и широко используют партерную технику. Для каждого представителя танца-модерн не являлась главной форма, важно было донести до зрителя определенный смысл, переживание, эмоции.

Contemporary иногда называют "танцем души", потому что пластика в этом стиле служит выражению чувств и идей танцующего.

Когда-то молодую танцовщицу Айседору Дункан, отрицавшую классический балет и создавшую впоследствии современный танец, основанный на древнегреческой пластике, упрекали в отступлении от истинной танцевальной школы. Однако девушка не поступилась своими принципами и стала одной из самых знаменитых танцовщиц мира. Рассказывая о своем новаторском стиле танцевального искусства, она утверждала, что нет такой позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе. Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и искренне выражает чувства и мысли. Таким образом, Айседора положила начало танцу, главная задача которого – научиться слышать свой внутренний голос и выражать его с помощью тела.

Хореографы искали новые решения в незнакомых для них сферах. Дункан обращалась к культуре Древней Греции, а Сен-Дені и Аллан – к Востоку. Они верили в аутентичность этих культур и искали естественный и не ангажированный танец.

Еще одно революционное новшество – бессюжетность. Эта идея, ярко

отразившаяся в живописи (кубизм, абстракционизм и т.д.), была адаптирована и в танец. Хореографы считали экспрессию достаточно интересным и самодостаточным мотивом. Фуллер и Дункан обращались к человеческим эмоциям и природными процессам как композиции хореографического сюжета, а Сен-Денí разработала метод визуализации музыки через танец – где структура музыкального произведения была основой для хореографии. Этот способ помогал избежать эмоциональной интерпретации и дополнительного сюжета, доказывая, что танец может существовать как самостоятельная форма выражения в противовес балету, где каждое движение привязано к действиям и эмоциям персонажа.

Одним из изобретений и новшеств Фуллер была игра со светом. Она изобрела и запатентовала специальное размещение зеркал, химические краски для текстиля и особенную подсветку. Возможно, Фуллер была первым хореографом, который воспринимал танец как визуальное искусство.

Contemporary – это инновации, креативность, универсальность и гибкость как души, так и тела. Используемые техники, как правило, соответствуют естественным линиям и энергии человека, так как они обеспечивают большую плавность и подвижность, чем балет. Ниже перечислены четыре основные техники современного танца

Техника Каннингема – этот тип техники назван в честь Мерса Каннингема, который в основном делает акцент на дизайне тела в артикуляции, пространстве и ритме. Это означает, что эти техники могут использовать собственную «энергетическую линию» индивидуума, чтобы способствовать более естественному и легкому движению.

Техника Грэма, названная в честь ее основателя, Марты Грэхем, техника имеет тенденцию концентрироваться на использовании сокращения, освобождения, падения и восстановления, т.е. техника характеризуется использованием сокращений живота и таза и работой на полу.

Техника Лимона – эта техника была разработана совместно Хосе Лимоном, и она имеет тенденцию исследовать использование энергии в отношении работы с весом и гравитацией с точки зрения падения, отскока, приостановки и восстановления. Проще говоря, техника использует чувство «силы тяжести» и веса тела. Движения начинаются с использованием дыхания для подъема и качания по всему телу для создания и приостановки движения.

Освобождение – минимизация напряженности в поисках как текучести, так и ясности, и эффективности при использовании энергии и дыхания. То есть, каждый может высвободиться через мышцы и суставы, чтобы создать легкость движения, освобождая дыхание и тело. Это очень хороший способ расслабиться как в технике, так и в танцевальном стиле.

Для contemporary нет определенного жанра музыки, с которым можно его ассоциировать. Хотя довольно часто его танцуют под лиричную, мелодичную музыку. Наличие личного ощущения и связи с конкретной музыкой, ее «чувствование» определяет танец. Она должна быть простой, поскольку танец не стимулируется ритмом или звуком: он может идти как бы «около» музыки, хотя и четко передавать ее настроение и послыл.

1.3 Сущность разностороннего развития личности в современных условиях

Развитие личности – это процесс изменения, приобретения и совершенствования черт и личных качеств человека на протяжении всей его жизни. Развитие личности всегда сложный, многоуровневый и разносторонний процесс, проходящий определенные этапы. В современных реалиях развитие личности зависит от ряда факторов: культурные и социальные факторы, различные жизненные события, наследственность, окружающая среда, психологические факторы, саморазвитие. Все факторы можно выделить в три отдельные категории:

1. Факторы макроуровня оказывают влияние из вне: мировая

политика, волнения в обществе. В настоящее время происходят глобальные политические события, нестабильность и напряженность в мировом сообществе. Всё это вносит свои коррективы на личность человека, создает в нем определенное мнение, сторону, позицию. Но ещё большее влияние в данное время оказывает интернет и телекоммуникация. С новыми возможностями приходят новые проблемы, в особенности для подрастающего поколения: свобода доступа, безопасность, искусственный интеллект, открытое плато цифровой сети, которое нужно уметь фильтровать. И в этом плане нужно уметь сдерживать себя, не поддаваться нарастанию мощи свободной сети. В наблюдении за подростками, в зону риска чаще всего попадают «свободные» дети, не имеющие интерес к развитию после школьных занятий, а то бывает и вместо них. Не заинтересованные во внешкольных занятиях, развитии себя на кружках и секциях. Ведь именно хобби даёт получение социального достатка и общественных знаний.

2. Мезоуровень делает акцент на семье, социальном окружении, коллективе и той среде, где пребывает личность. Пересекаясь с макроуровнем, как раз хобби выходит на передний план. Очень важно быть социализированным, уметь общаться и выходить на контакт, а ещё и правильно из него выходить. Так же в близком социальном кругу есть несколько точек зрения, на те или иные ситуации. И каждый может попытаться переломить личные убеждения, чтобы навязать свои. Очень важно развивать инициативность, логику, решительность. Чтобы не поддаваться влиянию извне и строить свою независимую личность.

3. Макроуровень относит к себе личные особенности и характеристики человека. Личность – субъект социокультурной жизни, самораскрывающий свою индивидуальность в социальных отношениях, общении и предметной деятельности. На тесном плато делят между собой врожденные и приобретенные качества. С раннего детства, конечно, преобладают врожденные черты человека, данные генетикой, историей

общества и картиной поведения. С развитием и ростом роль большую роль играет общество, в котором находится человек. Процесс развития личности даёт типичное и индивидуальное начало. Типичное начало похоже в каждом из нас и даёт схожие черты людей. Индивидуальное начало характеризует конкретного человека - личность.

Объединяющие факторы всех трёх уровней, сливающиеся между собой, оказывают всестороннее влияние на человека, доставляют сложности для развития личности человека. В последнее время частое изменение ценностей негативно сказывается на сохранение устоев и традиций подрастающим поколением, образуется проблема идентичности человека. Так же и изменение темпа жизни. За последние 50 лет скорость изменений не поддается подсчетам, многим людям сложно адаптироваться под новые требования, меняющиеся практически на лету, но и тут важно держать в себе индивидуальность, которую можно потерять при попытке соответствовать каким-то внешним стандартам. Трудности получения образования, конечно, не сравнятся с периодом Российской Империи и крепостного права. Но по сравнению с огромным подъемом образования в периоды Советского Союза, бесплатным и доступным каждому в любом уголке страны, в настоящее время получение высшего образования становится труднее с каждым днём. Всё чаще место для обучения приходится покупать, возрастает количество коммерческих мест, взамен падения бюджетных. Квотные места захватывают многие ВУЗы, не позволяя талантам пробиваться из регионов. Конечно, это не может не влиять на собственное самоопределение в социуме. Так же не проходит не заметно ухудшение экологической обстановки, которое сильно влияет на здоровье людей, и от которого зависят будущие поколения. Даже в настоящем времени люди переживают такие заболевания, которые раньше были обычной простудой.

При всех факторах, оказывающих влияние и давление на человека, сущность разностороннего развития личности в современных условиях заключается в формировании положительных качеств человека —

физических, трудовых, нравственных, умственных, эстетических. И поэтому в современных реалиях важно уделять внимание разносторонним аспектам развития личности:

- физическое развитие: мышечное развитие, укрепление осанки, правильность работы ног и рук;
- умственное развитие: повышение уровня интеллекта, разностороннее изучение разнообразных областей наук, развитие мышления, памяти и логики;
- приобщение к труду: воспитание любви и понимания трудового процесса и самого труда, как части нашей жизни;
- техническое развитие: обучение работе с разнообразной техникой и приобщение к технологиям и технике, обращение с техническими инструментами и устройствами;
- формирование морали и нравственности: добросовестное отношение друг к другу, к другому труду и собственности, эмпатия и понимание различных позиций в обществе;
- духовное развитие: выражение любви и интереса к литературе, истории и искусству, формирование эстетических чувств и качеств.

В настоящем времени важно уделять внимание формированию положительных качеств личности, начиная с детского периода, продолжая взрослением и старчеством, ведь развитие личности – это процесс изменения, приобретения и совершенствования черт и личных качеств человека на протяжении всей его жизни. И наше время существуют определенные теории развития личности, для детального подхода с каждой стороны, и разработки своих методик.

1. Психоаналитическая теория состоит из трех идей личности: ид – врожденные потребности, желания и удовольствия; эго - культурные нормы и признания, держит человека в рамках реальности; суперэго – совершенство и структура (теория была разработана Зигмундом Фрейдом).

2. Черты характера – личность состоит из черт. Черты – это модели поведения, мышления и эмоций, как положительные, так и отрицательные.

Достаточно индивидуальный подход: построение развития через изменения тех или иных черт человека.

3. Социально-когнитивный – это взаимодействие человека и общества. Личность формируется в соответствии с социальным окружением. Создание среды, условий, куда будет помещен человек, как социальная его часть, наблюдение и дальнейшее изменение этих самых условий, для проработки положительных качеств.

4. Эволюционный – основана на процессе естественного отбора. Анализ развития личности в разное время эволюции и выделение индивидуальности, возникающая в процессе, позволяет более подробно описать картину человека, принять во внимание факты его развития.

5. Продолжительность жизни включает в себя теорию развития Фрейда, акцентируя внимание на формирование личности в детстве, стабилизации в подростковом возрасте и изменении основных черт, на которые влияет окружающая среда. Собирательная теория, которая позволяет проанализировать разные аспекты влияния на личность.

6. Гуманистический – акцент на индивидуальности и своём выборе. Человек изучается как субъект, делающий индивидуальный выбор. Делается более индивидуальный подход к конкретному человеку, изучив его как собственную единицу, независимую от общества или других мнений и точек зрения, уделяя особое внимание его выбору.

Выводы по главе.

На основе изученного материала, можно сделать вывод, что Современный танец – это независимая форма искусства, где по-новому объединились движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой личный полнокровный язык.

Современный танец является отличным вариантом инструмента, который можно использовать как средство развития личности, с его универсальностью, современный танец подойдет для любого человека, разных возрастов, полов и рода занятий, он раскрывает многие грани

внутреннего мира человека, особенно как средство, используемое на занятиях. Особенностью современного танца является состояние «здесь и сейчас». Оно связано интеллектуально, эмоционально и физически с танцовщиком. Переживания такого состояния приводит к гармонии и многогранному развитию личности. Современный танец, как и другие направления хореографии, в силу своей новизны и популярности у молодежи развивает многие личные качества: физическое развитие и здоровье; развитие творческого воображения, мышления и фантазии; формирование эстетического вкуса; развитие чувственного восприятия мира.

Современный танец – это танец, вырвавшийся на свободу. Балетмейстеры и танцоры поставили эмоции и чувства в центр внимания, и выразить их стремятся в свободном полете творческой мысли, не закованной в строгие рамки классической хореографии.

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

2.1 Постановка танцевального номера на основе современного танца как средство разностороннего развития личности

В постановочной работе участие принимает группа «Океан» студии танца «Данс Холл». Основное направление коллектива – эстрадный танец. Направления современного танца станут новым опытом и личным вдохновением для учеников, задача которых, по-новому раскрыть свои личные качества, средствами современного танца. А постановка номера поможет идейно и сюжетно раскрыться современной хореографии.

Практически во всех направлениях хореографии в постановке можно касаться темы любви и семьи. Бальный танец – один из ярких представителей темы любви. Народный танец передает быт и отношения в разнообразных постановках. А классический танец есть сама лирика в отношении и чувствах друг к другу. Эстрадный танец вобрал в себя множество различных способов передачи замысла и приемов хореографии из разных направлений, и есть большие возможности использовать такое направление в хореографии. Но современный танец сам передает чувства замысла, этот танец – очень удобный инструмент для работы с глубокими и широкими смыслами. Поэтому был выбран именно метод постановочной работы современного танца.

Всё начинается с замысла, его основой могут быть проблемы жизни человека, духовные ценности, порядок жизни, бытовые и насущные проблемы, глобальные мысли и даже фундаментальные вещи. Замысел – первый и главный этап любого творческого произведения. Интересно, что современный танец настолько гибкий в своём смысле, что любой замысел ложится на него без каких-либо проблем. Даже участники постановки, ученики, с началом развития танца, начинают непроизвольно показывать и предлагать свои идеи для замысла и драматургии в целом, что говорит о

заинтересованности данным направлением.

Композиция выстроена по основным законам драматургии.

Экспозиция. Представляет действующих лиц, главных героев и показывает предшествующие события.

Завязка. Начинает просматриваться замысел, определяется конфликтная ситуация.

Развитие действия. Главная часть танца, где разворачиваются события или излагаются основные рисунки танца.

Кульминация. Наивысшая точка напряжения действия, достигающаяся в танце, в отношениях героев.

Развязка. Заключительная часть произведения. Она может быть интенсивной, короткой, следующей за кульминацией, или постепенной, растянутой, но она обязательно должна быть логическим окончанием танца.

Название танцевальной композиции: «Любовь и время».

Либретто:

Каждый человек в жизни встречается настоящую любовь, она украшает жизнь, без нее невозможно было бы существовать на свете. Везет людям, конечно, не всегда, но находятся счастливчики, которые встречают по-настоящему своего человека. Таких людей сразу видно, они отличаются от большей части общества, ведь счастливые будто светятся изнутри. Они решают все проблемы легко, проходят через «огонь, воду и медные трубы» быстро и без страданий, ведь все это они делают не по одиночке, а вместе. Именно такими оказались главные герои представленного хореографического полотна. Андрей и Александра встретились в лучших традициях российского кино, она – молодая студентка опаздывала на экзамен, бежала со всех ног в институт, он – молодой парень, выпускник инженер спешил на работу в крупнейшую компанию страны. Они бежали на встречу друг другу, сами того не подозревая, столкнулись на том самом месте, в то самое время. Далее события развивались стремительно – встречи, свадьба, семейная жизнь, дети. Но не один корабль не проплыл, не встретив

на пути своем шторм, бурю или рифы. Так и наши герои повстречались с этим... Но они смогли все пережить и остались вместе.

Далее нашим героям пришлось пересилить конфликты со своей уже «взрослой» дочерью, воспитание которой пришлось проводить в стадии буйного подросткового возраста. Но и здесь помогла настоящая любовь, так как Андрей и Александра – любящие люди. Наши герои – потрясающие семьянины, они собрали вокруг себя самую крепкую, теплую, уютную и любящую ячейку общества, объединив даже несколько поколений. Традицией этой семьи стала помощь родным и взаимная любовь всех членов семьи.

Первое впечатление у участников постановки были невыразительны. Но впоследствии, при развитии мысли, при разговоре на занятиях, при обсуждении проблем и значимости идея стала зарождаться в голове у каждого, и практически каждый стал предносить свои замыслы и наброски для данной композиции. В первую очередь состоялось мнения, фантазии и инициативы, особенный толчок в привлечении внимания дала музыка.

Определение направления музыки, жанр. Сколько будет использовано композиций, подготовка музыки к постановке и её анализ. Интересный этап в подготовке, так как музыкальный репертуар современного танца отличается и по-другому ощущается учениками. Возникают новые чувства и ощущения пространства, в совокупности с лексикой это даёт совершенно новый уровень развития в первую очередь самого себя.

При прослушивании основного музыкального произведения участники были удивлены, как отличается формат от того, под что они привыкли исполнять свои постановки. Музыка многих открыла со стороны скрытых чувств: любовь и спокойствие, переживание и сострадание, волнение и преувеличение. И, конечно, были похожи предложения от участников по музыкальному формату, причем того же исполнителя. Это значит, что ученики сами вызвались новаторами в поиске музыки в данной постановке, подключили совершенно другие чувства к поиску нужного

формата, так как музыка требует совершенно искренних чувств. Музыка к танцу составлена методом компиляции нескольких музыкальных произведений:

1. Ludovico Einaudi – Andare
2. Ludovico Einaudi – Primavera
3. Ludovico Einaudi, Daniel Hope, I Virtuosi Italiani – Experience

Пример структурного анализа:

Ludovico Einaudi – Andare

Музыкальный размер 4/4

Вступление – 1 такт.

Мотив – 4 такта.

Повторение мотива – 4 такта.

Вступление состоит из одного мотива, обыгранного звуками природы.

Музыка созерцательная, певучая, фантазийная.

Ludovico Einaudi – Primavera

Музыкальный размер 12/8

Тема А – 4 такта. Музыка интервальная, лаконичная.

Полифоничное наложение на тему А – 4 такта + 2 такта. Проведение в верхнем регистре темы А1 + репризное повторение последнего мотива. Варьирование этих двух наложенных друг на друг тем.

Проведение тем А и А1 – 4 такта + 2 такта. К арпеджированному аккомпанементу фортепиано добавляется струнная группа – виолончель.

Вариация №1 – 4 такта. Добавляется импровизация струнных инструментов. Мелодия ажурная, богатая.

Вариация №2 – 4 такта. Проведение тем обогащается фактурным звучанием множества инструментов.

Вариация №3 – 4 такта. Звучит вариация, как тревожное вступление к следующему импровизационному проведению основных тем.

Вариация №4 – 4 такта. Рваные пассажи с короткими паузами на сильную долю и взлетающими, и не спадающими пассажами в струнной

группе (скрипки).

Вариация №5 – 6 тактов. Яркое нарастание эмоций в музыке достигается эффектными полифоничными проведениями тем в разных звуковых регистрах со множеством арпеджированных пассажей.

Вариация №6 – 10 тактов. Сложная ритмически и полифонически. Используется форма канона – наложение трех проводений основных тем.

Вариация №7 – 4 такта. Звучит как подготовка к следующей вариации.

Вариация №8 – 4 такта. Мелодия яркая, в музыке является кульминационной.

Вариация №9 – 10 тактов. Канон из трёх проводений. Это наложение дает дополнительный эффект волнообразного развития музыкальных тем.

Вариация №10 – 4 такта. Проведение темы А. Сильное замедление и растворение.

Ludovico Einaudi, Daniel Hope, I Virtuosi Italiani – Experience

Музыкальный размер 4/4

Заключение танцевальной картины – 4 такта. Музыка просветленная, умиротворяющая. Тема звучит с замирающими, как бы повисающими в воздухе паузами. Также очень выразительно нежное проведение основного мотива мелодии скрипкой. Мелодия тихо растворяется, оставляя нас наедине с собственными мыслями.

Хореография. Танец. Лексика. Один из самых важных этапов постановки и данной работы, ведь без лексики не будет ни танца, ни души. И что самое интересное, для участников танца это было новое направление, и было необходимо изучить его подробнее. Существует методика обучения современного танца подростков в три этапа.

Подготовительный. На нём изучается язык танца, формирование лексики. Выделение технических особенностей одно из направлений – модерн-джаз:

Использование позы коллапса. Первая и отличительная особенность современного танца. Использование своего позвоночника как не одну ось, а

несколько точек в пространстве, использование левитации рук, ног и головы, плавные и резкие переходы, внешняя расслабленность с внутренним напряжением. Очень здорово знакомит начинающих со своим телом, учит прислушиваться к каждой части своего мышечного скелета, давать свободу движениям и, очень важно, погружаться в свои мысли, не стесняться самовыражаться в танце, при этом, не обращая внимания на остальное происходящее вокруг.

Активное перемещение в горизонтальном и вертикальном пространстве. Изучение основных движений и приёмов, включающее очень важную часть, отличающую от других направлений - партер – исполнений движений на полу (дословно «на земле»). Добавление данного способа, помимо изучения новых движений и техник, очень хорошо развивает физическую силу и выносливость.

Изоляция движений отдельных частей тела. Один из самых интересных и, по первой, непонятных особенностей. Часто применяется в позе коллапса, о чем многие ученики и не догадываются. Сильно влияет на координацию и отдельную работу мышц частей тела друг от друга.

Полиритмия. Различные изменения в ритмических рисунках. Использование такой особенности приукрасит хореографию и привнесёт свежести одной и той же комбинации. На самом деле очень влияет на музыкальный слух учеников, заставляя не просто вслушиваться в музыку, но и раскладывать на составные части у себя в голове. Плюс ко всему подталкивает к сообразительности, ведь по мимо музыки необходимо правильно разложить комбинацию.

Мультипликация. Очень интересная особенность, тесно связана с полиритмией и импровизацией. Добавление движения по мимо основных, вне такта, за тактом, после и вовремя. Исполнения на один шаг нескольких движений руками, головой или туловищем и только одно движение будет четко следовать в такт с шагом. И то же самое в обратную сторону – применение одного движение, шага взмаха и так далее на несколько тактов.

Резкая смена ритма и скорости движений. Вырабатывает железный характер в изучении и исполнении хореографии и приближает танцовщика к моменту импровизации.

Использование всех доступных уровней. Одна из импровизационных особенностей, где по-настоящему дают волю фантазии. Различные уровни на полу, в воздухе, трюковые уровни и так далее. То, что нужно перед использованием импровизации, ученики погружаются в свои фантазии, где можно идти куда угодно.

Парнеринг – это как задуманная контактная импровизация, где полностью доверяешь партнеру, где знаешь движения друга и даже чувствуешь дыхание соседа по танцу. Вообще весь современный танец стал новым вздохом для участников группы эстрадного танца, так как всегда участники касались его поверхностно, для изучения того или иного сценического танца. Тренинги на середине, в партере, у стены и в контактной импровизации очень тепло встречены, с позитивом, даже есть «тихие» ребята, которые начинают открываться под другим углом с помощью современного танца и идти на более близкий контакт с ребятами и педагогом.

Второй этап включает интенсивную танцевальную деятельность, где происходит обрамление танцевального материала, изученного ранее. Один из главных этапов разучивания связок, заготовок и нового материала касающегося предстоящего номера. Этап, кстати, практически не отличающийся от остальных направлений танца этап. Половина занятия может пройти молча, без единого слова, на базе изученных до этого связок и комбинаций для танца, так же может исполняться «не в музыку», в следствии продолжающегося урока, без остановки, ориентиров выступают движение и мимика педагога и только. Конкретный этап для использования его в постановке, разучивание комбинаций, партерных, парных и сольных партий. Открывается у учеников другая сторона физической подготовки. Парные партии с небольшими поддержками и противовесами. Партерные

простые и сложные трюковые комбинации на физическую силу рук. Способность сохранять нужное устойчивое положение не только тела, но и эмоций. При уроках «не в музыку» развивается наблюдательность, выдержка и спокойствие.

И третий, немаловажный этап, - творческое самовыражения. Есть версия, что поначалу ученики с неохотой приступают к импровизации, создании творческой миниатюры. Но современный танец открывает невероятные возможности импровизации. Ведь само направление создано как импровизация собственных чувств и тела. Двигайся как тебе угодно, куда говорит тебе тело, нога, рука и нос. Буквально танцую куда глаза глядят, конечно, в канонах хореографии. Этап очень непредсказуемый, ведь некоторые ребята могут выдать такое, что глаза на лоб полезут от удивления, так как современный танец дает больше свобод для самовыражения. Использование партера и партнеринга, сольные комбинации и парные – всё это результат внутреннего и внешнего развития танцовщиков.

Работа над лексикой – очень важная часть в создании произведения. Лексику важно точно и четко разучить с исполнителями, солистами и дуэтами, если таковы присутствуют. И современный танец открывает новые возможности для самовыражения. Многие ученики приобретают свежие эмоции от современного танца, в купе с музыкой и драматургией возникают новые образы, у человека возникают глубокие положительные чувства: спокойствие и принятие глобальных проблем, отторжение негатива, заострение внимания на мелочах, близких людях, своей души. Доказано: современный танец позволяет выражать и обеспечивать самопознание своего тела. своих чувств и эмоций. Позволяет искать себя в импровизации и передачи себя через нестандартные движения и течения через танец. Современный танец даёт положительный эмоциональный эффект, это и нужно передавать в образ танцовщика. Пример некоторых хореографических связей.

Связка 1.

1 такт:

«1-3» – Исполнитель держит девушку левой рукой за её левую руку. В этот момент юноша исполняет II широкой позиции, девушка делает оттяжку вперед на левой ноге. Взгляд девушки направлен в точку 7, взгляд юноши направлен на девушку.

«4-6» – Из вышеописанного положения девушка исполняет bode roll назад и ложится на левую ногу юноши. Юноша поддерживает голову девушки, исполнители продолжают держаться руками.

«7-9» – Девушка через body roll вперед встает с ноги юноши, партнер помогает девушке подняться сам вытягивается из grand plie и становится лицом в точку 7, напротив девушки.

«10-12» – Девушка совершает поворот под левой рукой юноши. В процессе поворота исполнители расцепляют руки. Юноша в этот момент поднимает правую руку вверх. После поворота исполнители соприкасаются ладонями, раскрытыми над головой. Взгляд направлен в глаза партнеру.

2 такт:

«1» – Исполнители делают одновременный выпад на внешние ноги к зрителю, руки через полукруг открываются в сторону, они остаются скреплены, взгляд направлен за руками.

«2» – Исполнительница берет правой рукой за запястье левой рукой, юноша действует зеркально девушке.

«3» – Исполнители расцепляют руки и подтягивают их к корпусу, прижимая локти к телу. В этот момент исполнители делают разворот на одной стопе, становясь спиной друг к другу.

«4-6» – Солисты через верх раскрывают руки в стороны, девушка разворачивает корпус и ноги вправо, а юноша влево.

«7-9» – Исполнители двигаются по ходу движения круга, корпус наклонен на 45°. Солисты проходят 2 круга

«10-12» – Солисты расцепляют руки и расходятся друг от друга к кулисам.

Связка 2.

1 такт:

«1-3» – Исполнители слегка выбегают вперед.

«4-6» – *Tombe* на правую ногу, левая на *sur le cou-de-pied* сзади, руки в 6 позиции, правый бок зажат.

«7-9» – Тур на левой ноге, правая рука лежит на колене правой ноги, которая раскрыта в сторону. Левая рука кладется на правое плечо и скользит по телу до левого плеча, локоть правой руки поднят и параллелен полу.

«10-12» – Выпад на правую ногу в сторону, правая рука опущена вдоль корпуса, левая рука через низ опускается и подводится к правой ноге. Корпус находится в наклоне на 45° и слегка скручен вправо.

2 такт:

«1» – Правая нога подбивает левую ногу, руки провожают ногу. Левая нога открывается в сторону на 45° , носок натянут. Корпус слегка наклонен вперед.

«2-3» – Шаг в сторону на левую ногу, затем на правую. В это время происходит разворот тела в точку 7. Корпус прямой, руки опущены вдоль корпуса.

«4-6» – *Body roll* назад, руки поднимаются вверх через перед.

«7-12» – Шаг на левую ногу, затем поворот на этой же ноге, руки опускаются вниз. Левая рука с согнутым локтем ложится на грудь, правая рука держит левую за запястье, корпус параллельно полу, в ногах *demi plie* по II прямой позиции.

3 такт:

«1-3» – Корпус выпрямляется, правая рука «кидает» левую руку, и исполнители делают *swing*. По окончании движения обе руки прижимаются к груди, локти прижаты к корпусу. Тело параллельно полу, ноги во II прямой позиции в *demi plie*.

«4-6» – Pas soute, руки опускаются вниз, помогая совершить прыжок. Стопы во время прыжка натянуты.

«7-12» – После прыжка корпус через body roll опускается параллельно полу и также через body roll выпрямляется.

Связка 3.

1 такт:

«1-» – Шаг правой ногой в 4 точку, тело развернуто во 2 точку, левая нога вытянута. Правая рука поднята в диагональ, кисть расслаблена, левая рука направлена в диагональ вниз – руки образуют одну линию. Взгляд направлен на левую руку. Тело слегка зажато влево.

«2-3» – Левая нога подтягивается на passe, колено невыворотное, левая рука как бы подтягивает левую ногу.

«4» – Шаг на левую ногу в точку 8, тело развернуто в 4 точку. Руки в 6 позиции, голова повернута в точку 8.

«5-6» – Поворот на правой ноге, руки прижимаются к груди, локти опущены вниз.

«7» – Шаг в точку 8 на левую ногу, руки круговым движением отводятся вправо.

«8-9» – Подбивка правой ногой, левая открывается в 8 точку в невыворотное положение, руки сопровождают движение ноги. Голова повернута в точку 8.

«10-12» – Pas de burre с правой ноги, руки двигаются в импровизационном порядке.

2 такт:

«1-3» – Выворотный шаг на левую ногу в точку 2, руки опускаются вдоль тела.

«4-6» – Разворот до 6 точки в demi plie на левой ноге, правая согнута в колене и чертит натянутым носком по полу круг. Руки опущены вдоль тела и немного согнуты в локтях.

«7-12» – Солистка бежит к юноше, а девушки за кулисы.

И как раз во время разучивание лексики важно работать над созданием образа танцовщиков, сложив разные компоненты образа в лексику и связать всё это с исполнителями. Современный танец позволяет использовать бесконечно много способов создания образа, он ничем не ограничен, и это большой плюс, очень хорошо развивается импровизация, которая используется как в танце учениками, так и выражается в жизненных эмоциях, чувствах и действиях. Последствия выражаются не только в танце, но и в обычной жизни, открывая по-новому реакции на то или иное действие, происшествие.

Поза – является составной частью каждого движения. Поза – это положение, принимаемое человеческим телом. В хореографии поза – это остановка в движении, его исходные или конечные моменты, поза – неотъемлемая часть движения. Когда найден яркий характер, поза является ключом к раскрытию образа, особенно в классике.

Мимика – это игра лица, которая передает эмоциональное состояние, реакцию на те или иные события, действия.

Ракурс – это расположение исполнителя относительно зрителя или другого исполнителя. Ракурс служит для наиболее эффективной передачи движения в пространстве. Правильный выбор ракурса помогает ярче воспринимать движения.

Жесты. Язык жестов включает знаки, используемые для языкового общения наряду со звуковой речью или взамен ее. С научной точки зрения жест – «любой знак, производимый головой, рукой, ногой, телом и выражающей эмоции или сообщающей информацию».

Рисунок танца – это расположение и перемещение танцующих по сценической площадке. Современный танец в рисунке развивается очень ярко и неожиданно, использование новых рисунков, нестандартных для многих устоявшихся направлений хореографии. Интересно наблюдать реакцию учеников на необычные рисунки, когда линии ломаются, а круги становятся зигзагами. Очень хорошо выражает нестандартное поведение

учащихся и учит больше контактировать друг с другом, так как рисунок тесно связан с лексикой и зачастую безостановочно. Рисунок танца организует движение танцующих, систематизирует их, способствует наиболее яркому выявлению на сцене хореографического текста.

Различные построения и перестроения оказывает на зрителя определенное психологическое воздействие:

- 1) горизонтальное – спокойный, статичный характер;
- 2) вертикальный – возвышенный характер;
- 3) диагональное – возбуждающий, динамичный характер.

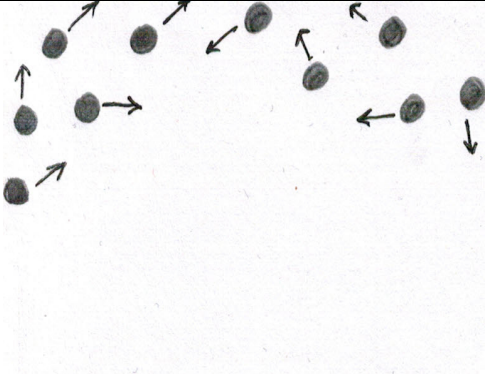
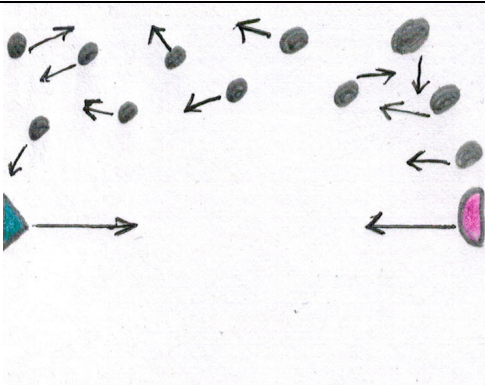
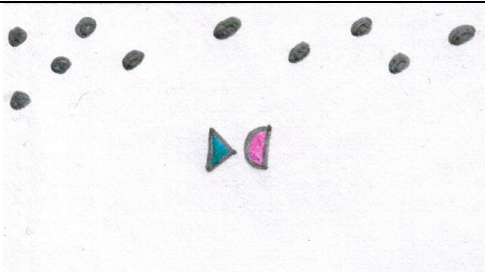
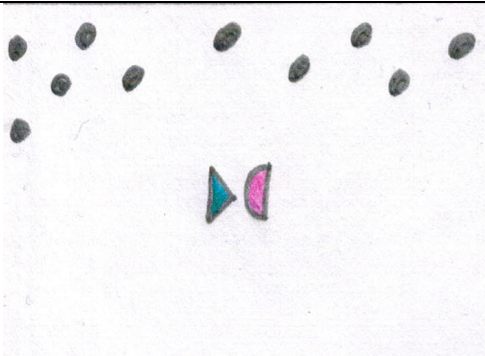
Танцевальные рисунки являются важным связующим элементом. Ведь именно в современном танце вводятся такие новшества, как, например, броуновское движение, замедление времени, одна точка, музыкальная пауза. Все эти приемы нужно соединить в голове со стандартными рисунками и нестандартными зарисовками.

На самом деле самый непростой этап. Возникают недопонимания из-за новизны элементов, вводных современного танца, так как при постановке он достаточно тяжелый в рисунках и зарисовках. Но и здесь вырабатывается нужная сплоченность команды, ребята прислушиваются друг к другу. Каждый танцовщик – это механизм танца, без которого всё произведение просто сломается, что очень важно учитывать при проработке рисунков.

В хореографической картине участвует от 14 до 18 человек, каждый из них имеет свое условное обозначение (Таблица 1).

Главная героиня –	
Главный герой –	
Дочь главных героев –	
Молодой человек дочери –	
Дочь (внучка главных героев) –	
Сын (внук главных героев) –	
Массовка –	

Таблица 1 –Графическое изображение номера.

Рисунки	Такты, фигуры
Ludovico Einaudi – Andare, музыкальный размер 4/4	
 Рис.1	1-7 такты. Массовка движется из кулис Броуновским движением. Исполнители двигаются в хаотичном направлении, но должны остановиться на тех местах, которые изображены на рисунке 1.
 Рис. 2	7 такт. Из второй правой кулисы выходит солистка, держит в руках сумку с учебниками и бумаги. Солист выходит из второй левой кулисы и движется навстречу солистке, в руках у него дипломат.
 Рис.3	8 такт. Солисты сталкиваются в центре, и девушка роняет бумаги. Массовка замирает на своих местах.
Ludovico Einaudi – Primavera, музыкальный размер 12/8	
 Рис.4	1-2 такты. Солисты судорожно собирают бумаги с пола. На конец 2 такта девушка испуганно забирает бумаги из рук юноши, массовка в этот момент резко поворачивает голову на солистов, продолжая при этом стоять на местах.

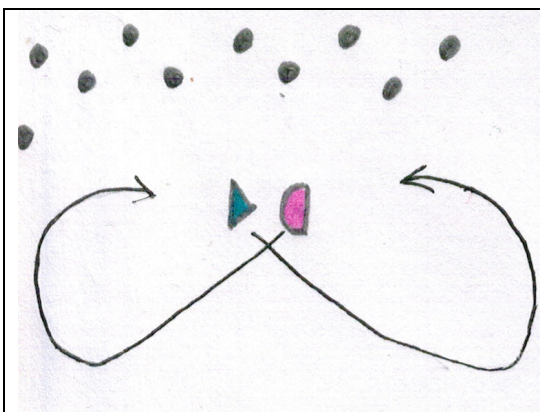

Рис.5

2-4 такты.
Солисты начинают медленно расходиться в разные стороны, продолжая свою траекторию. На конец 4 такта солисты бросают вещи возле первых кулис, делают разворот через зрителя, оказываются лицом друг к другу и бегут в центр сцены.

Ludovico Einaudi, Daniel Hope, I Virtuosi Italiani – Experience
музыкальный размер 4/4

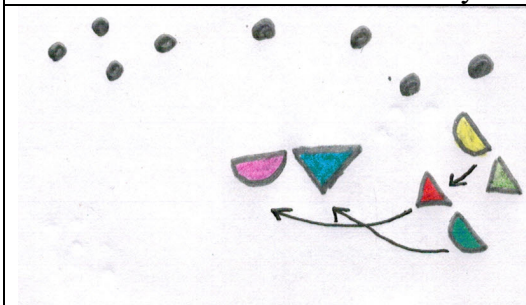

Рис. 31

1-2 такты.
Из-за кулис к солистам выбегают девочка и мальчик – внуки главных героев. Дети обнимают солистов. В это время из-за кулис выходят дочь главных героев и ее муж, с младенцем на руках. Массовка в это время медленно поворачивает голову на солистов.

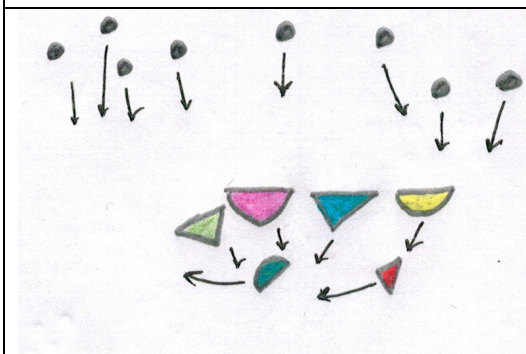

Рис. 32

3 такт.
Главные герои картины продолжают двигаться вперед, обнимаясь. Дети бегают вокруг бабушки и дедушки. Массовка оживает и тоже начинает двигаться вперед, к солистам.

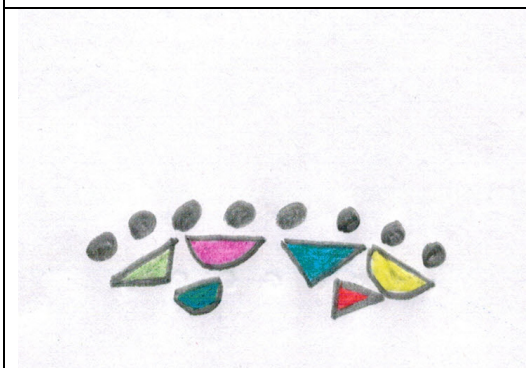

Рис. 34

4 такт.
Все исполнители подходят к авансцене, массовка, изображая судьбу, образует за солистами полукруг. На финальные счета такта, все исполнители поворачивают голову в зрительный зал.

Одним из важнейших компонентов оформления хореографической постановки при переносе её из зала – сценическое оформление. Кулисы, задники, дым, стробоскоп, затемнение, ультрафиолет, Световое и сценическое оборудование могут сильно приукрасить танец, если грамотно выстроить всю работу, и учесть все нюансы в зале.

Примеры несколько фигур светового оформления, из описанной постановки.

Фигура I. В начале номера свет отсутствует. Как только начинается музыка, свет медленно загорается, заливая сцену тусклым сине-зеленым цветом.

Фигура II. С первого появления главных героев на сцене, свет меняется. Задние софиты подсвечивают фон сине-зеленым светом, центр сцены освещен белым светом. Свет сохраняется на протяжении всей фигуры.

Фигура III. Когда солист уходит в правый угол сцены, тот затемняется и подсвечивается фиолетовым светом. Сцена залита тусклым белым сценическим цветом, танцующих девушек сопровождает луч.

Фигура IV. Как только солист подходит к солистке, синий свет сменяется на розовый, луч высвечивает главных героев, сопровождает их.

Фигура V. Как только массовка перестроится в линию, розовый свет сменяется на белый.

Фигура VI. Когда начинается ссора главных героинь, сцена заливается красным светом с небольшим рассветом белого света. Луч высвечивает главных героинь. Когда одна из девушек смещает в правый угол сцены, луч сопровождает ее на протяжении всей фигуры. Как только солистки расходятся, свет с красного сменяется на синий. После того, как девушки обнялись, свет на сцене гаснет.

Фигура VII. Рассвет тусклым фиолетовым светом, луч высвечивает главных героев.

Фигура XII. После ухода двух героев за кулисы, свет с фиолетового

сменяется на сине-зеленый, луч высвечивает главных героев. Когда главные герои встают и начинают идти вперед, свет постепенно гаснет, луч сопровождает солистов. Когда из-за кулис выбегают дети, на сцене медленно загорается розовый свет. Когда все исполнители стоят на авансцене, свет на сцене.

И конечно же, не маловажным остается костюм на выступления. Костюм передаёт настрой участников и самой постановки. От замысла произведения зависит тон, цвет, даже образ костюма, так как он несёт в себе начальную информацию до больших открытий в танце. Фотографии костюма приведены в приложении.

2.2 Анализ результатов исследования

Современный танец и раньше появлялся на уроках и в постановках группы «Океан», в виде отдельных связок или используемых приёмов, но до этого не уделялось время для глубокого и разностороннего изучения.

Был проведен эксперимент – изучение современного танца и постановка танцевального номера на его основе.

При изучении хореографической базы на занятиях были выделены следующие положительные качества:

- физическое развитие: при введении большего числа элементов хореографии на полу и многократного изменении положения тела в пространстве вырабатывается физическая сила рук и спины, фокусируются и группируются рабочие группы мышц ног и таза. Благодаря этому многие научились стоять на руках, делать колесо и держать своё тело на руках при работе ногами в воздухе (перевороты, перекаты, кувырки)

- эмоциональное отвлечение: джаз-модерн, контемпорари используют отличную от остальных направлений музыку – более мелодичную, грациозную, чаще инструментальную, с мягких вокалом и часто выраженная музыкальными паузами и всплесками, так же и подстраивается хореография, часто позволяя «поговорить со своими

мыслями» прямо во время исполнения. Самое заметное отличие – участники стали спокойнее реагировать друг на друга и на самих себя.

– музыкальное развитие: использование музыки на уроках современного танца, охарактеризованную в предыдущем пункте. Многие участники группы после первых занятий сразу же просили скинуть все используемые треки и исполнителей – расширение музыкального кругозора.

– коллективная работа: в современном танце многие приемы являются групповыми, эти приёмы очень хорошо влияют на командную работу всего коллектива. Приемы добавляют сплоченности участникам. Даже после занятий в последствии ребята чаще всего уходили после занятий целой группой, как единая команда.

– уникальность: при продолжении изучения современного танца, был использован метод сочинения хореографии учениками, впоследствии, который, был одним из любимых упражнений на уроке. Выработка такого качества, как уникальность, это одно из свойств современного танца. Участники старались делать хореографию оригинальной, неповторимой, что готовило их к следующему этапу – импровизации.

– решительность: использование приемов импровизации на занятиях позволяет отбросить сомнения у человека в своих действиях. Импровизация далась не сразу, но постепенно, с появлением большинства желающих, решительность обрела вся группа. И не только внутри зала.

Постановочная работа дала свои результаты. Ребята стали более сплочённые в танцевальном зале, при перемещении по номеру и разучиванию рисунков ощущалась общая поддержка. Ученики предлагали свои идеи в постановку, начиная от финальной музыки, заканчивая сюжетным поворотом. Почти все идеи были реализованы. Практически сто процентная посещаемость занятий во время изучения и постановки современного танца. Ответственность и интерес к производству. Желание участников дальше изучать направления современного танца и участвовать

в хореографических постановках. Так же до начала практической части исследовательской работы и по её окончании проводилось анкетирование среди ребят принимавших участие (Таблица 2).

Таблица 2 – Анкета

п/п	Вопросы анкеты	Ответы до эксперимента			Ответы после эксперимента		
		Да	Нет	Затрудняюсь	Да	Нет	Затрудняюсь
1.	Готовы ли вы резко поменять направления танцев?	3	10	5	16	2	0
2.	Готовы ли вы выйти на сцену с коллективом и показать свой номер	12	4	2	16	0	2
3.	Ощущаете ли вы себя комфортно рядом с новичком в команде?	2	5	11	18	0	0
4.	Ощущаете ли вы себя комфортно будучи новичком в команде?	1	3	14	15	3	0
5.	Чувствуете ли вы себя единым целым в коллективе?	11	2	5	17	0	1
6.	Чувствуете ли вы ответственность коллектива на себе?	7	5	4	16	1	1
7.	Готовы ли вы к импровизации прямо сейчас?	3	8	7	13	2	3
8.	Готовы ли вы неожиданно начать петь?	3	5	10	16	0	2
9.	Сможете ли вы рассказать несмешной анекдот для всех?	1	17	0	15	3	0
10.	Готовы ли вы испытать необычные ощущения от новых проектов?	8	0	10	18	0	0

Анкетирование проводилось с целью выяснить, как современный танец, его способы и приёмы повлияют на эмоциональное и психологическое состояние учащихся. По результатам анкетирования из таблицы мы видим прогрессивную динамику: увеличилось число положительных ответов, уменьшилось число отрицательных ответов и

сильно уменьшились затруднительные ответы. Из результатов можно сделать выводы, что сильно возросло чувство ответственности за себя и свой коллектив, появились уверенность и решительность.

Так как группа эстрадного танца, где проходило исследование, не ограничена рамками танцевального стиля, был проведен общий опрос: какое направление хореографии предпочтительно для дальнейшего изучения и постановки танца на следующий год. (Рис.1)

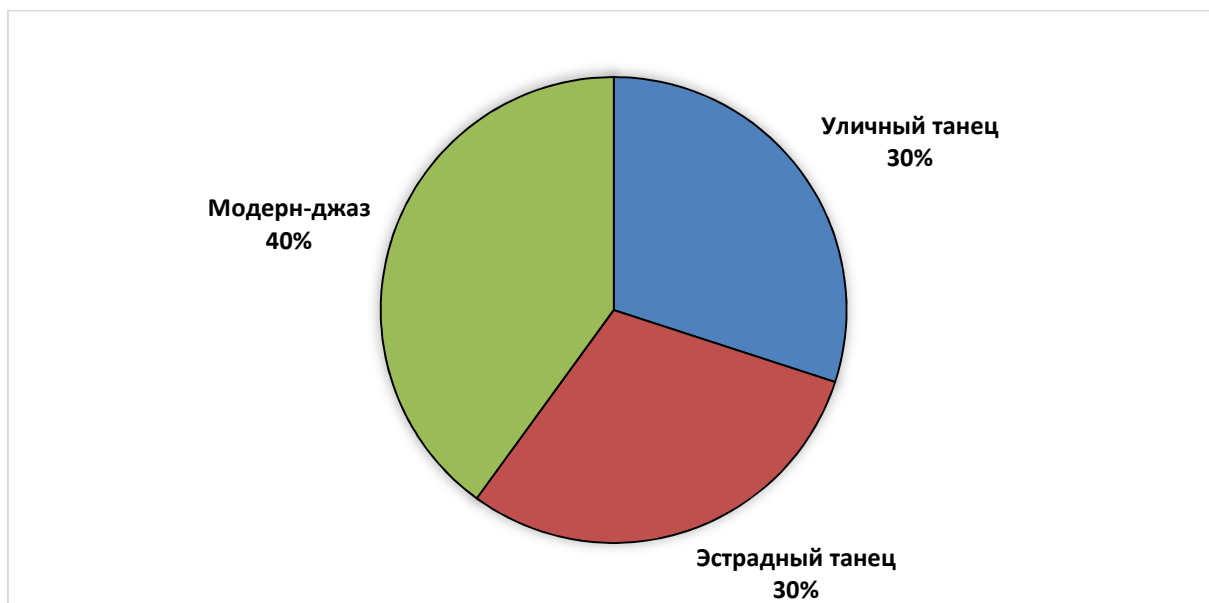

Рисунок 1 – Танцевальный опрос

Было предложено 3 направления:

1. Эстрадный танец;
2. Уличный танец;
3. Модерн-Джаз.

Результаты оказались следующими:

- модерн-джаз: 8 голосов
- уличный танец: 6 голосов
- эстрадный танец: 6 голосов

По результатам диаграммы видно, что голоса разделились почти поровну, что говорит о заинтересованности учащихся в разных направлениях хореографии.

Выводы по главе.

Использование современного танца, как средства развития личности, хорошо помогает для раскрытия импровизационных способностей. Так же к плюсам современного танца можно отнести более низкую требовательность к способностям и навыкам, в отличие от остальных направлений хореографии. Иногда устоявшиеся направления требуют тщательного подбора не только умений и красоты, но и генетическую предрасположенность. С учетом мировой тенденции здоровья, всё меньше и меньше людей способны проходить «отборы» в хореографию по росту, телосложению, гибкости или растяжке. И тут современный танец выходит на первый план, давая возможность приобщиться к мировой культуре, именно поэтому этот танец так популярен в любительских коллективах. Но и здесь нужно не забывать о поддержании себя в форме, ведь на одном энтузиазме далеко не уедешь. И тут тоже современный танец даёт о себе знать, когда начинаются всё более сложные комбинации. Партер, который требует физической выносливости и гибкости, партнеринг, где каждая точка в пространстве может увести не собранное тело. Современный танец – отличный инструмент для вхождения в хореографию и разностороннего развития личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный танец – это универсальный ключ к человеческим чувствам, эмоциям. Он является востребованным средством развития не только хореографических данных, но и разностороннего развития личности каждого танцовщика. Современный танец – танец сочувствия. Он так легко и непринужденно проходит в нашу жизнь и принимает в себя каждого без исключения. Именно поэтому современный танец на сегодняшний день остается одним из самых популярных и быстроразвивающихся направлений.

Использование современного танца для развития личности любого человека имеет очень положительный эффект. А в купе с постановочной работой, современный танец даёт двойную концентрацию, имея перед собой не только идею, но и цель.

В качестве гипотезы было выдвинуто следующее предположение – участие в создании хореографического номера, изучение нового материала и вовлеченность в постановочную работу поможет ученикам по-новому открыть личные качества и эмоции с помощью современного танца.

В данной исследовательской работе выполнены поставленные задачи:

1. В работе мы познакомились с историей возникновения и развития современного танца на основе творчества его первых исполнителей и балетмейстеров, рассмотрели историю становления и технику модерн и контемпорари танца. Выделили основные различия и приемы некоторых направлений современного танца. Описали сущность развития личности в современных реалиях. Описали факторы, влияющие на развитие человека. Выделили важные аспекты для разностороннего развития личности.

2. В практической части использован метод постановочной работы с изучением и использованием направлений современного танца как средство развития личности. Начиная от базовых вещей в современном танце, далее более близкое знакомство и углубление знаний, и закрепление материала с

помощью постановочной работы. Ученики принимали участие в создании постановки от названия номера до разработки сценического костюма.

3. С помощью анализа результата исследования выявлены положительные стороны, влияющие на всестороннее развитие личности средствами современного танца. Выявили, что современный танец оказывает прямое положительное влияние на развитие личности с разных аспектов. Так же постановочная работа усилила эффект изучения современного танца как средство разностороннего развития личности и привнесла новое знание:

Использование смены направления хореографии в групповых классах и вскоре постановка на основе данного направления хореографической постановки даёт положительный групповой эффект – заинтересованность, активность, сплоченность и посещаемость занятий. Но также и даёт отрицательный результат – из-за скорости работы, для поддержания активности и вовлеченности, падает уровень исполнения и чистота хореографии.

Была достигнута цель исследования – раскрыть возможности современного танца для разностороннего развития личности.

Подтверждена теоретическая и практическая значимость исследования – современный танец можно и нужно использовать как инструмент для развития личности. Участие в постановке совместно с изучением современной хореографии у многих раскрыло положительные качества и привнесло свежие эмоции, а также привело к пополнению коллектива и улучшению посещения занятий. Всё это решает проблему исследования – как использование нового направления сможет повлиять на личностное развитие.

Проведенное исследование доказывает, что современный танец является одним из значимых шагов на пути разностороннего развития личности. Данное направление встречается в любительских и профессиональных коллективах всё чаще и чаще и приобретает всё

большую значимость, особенно это важно отражается на дальних регионах нашей страны.

Современный танец продолжает поддерживать и набирать свою актуальность и востребованность.

В своей исследовательской работе мы изучили историю современного танца, поставили хореографический номер на его основе, провели анализ результатов работы, провели анкетирование и опрос учащихся и выявили - как современный танец влияет на развитие личности, провели анкетирование и опрос учащихся.

Принимая во внимание анализ результатов исследования, данную гипотезу можно считать верной. Современный танец, как инструмент, является отличной возможностью для разностороннего развития личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Айседора Дункан Танец будущего – М.; Заря, 1908. – 31 с.
2. Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн. Пособие для начинающих – СПб.: Планета музыки, Лань, 2011. – 128 с.
3. Баринов С.Ю. Педагогические основы формирования спортивной культуры личности / Баринов С.Ю.; Москва: Анкил, 2009. – 208, (1) с. табл.; 21 см.; ISBN 978-5-86746-308-7: 500
4. Дитмар Зайфферт Педагогика и психология танца. Заметки хореографа – СПб.: Лань, 2016 – 128 с.
5. Дорис Хамфри. Искусство сочинять танец. Эмансипация Спящей Красавицы – М.: Garage, 2019. – 192 с.
6. Зарипов Р.С., Валяева Е.Р. Драматургия и композиция танца – М.: Лань, 2015. – 768 с.
7. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. – М.: Искусство, 1983. – 237с.
8. Клыкова Л.А. Особенности влияния хореографического искусства на воспитание и образование личности. В книге: Личность в норме и патологии. – материалы Международной научно-практической конференции. Челябинский государственный университет; Институт образования и практической психологии. Челябинск, 2023. – 69-70. с
9. Марта Грэм Память крови – М.: Garage, 2017. – 240 с.
10. Материалы II международной научно-практической конференции. Достояние Южного Урала. Традиции народной художественной культуры. г. Челябинск, 2018 г.
11. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца – Екатеринбург.: Урал. гос. пед. ун-т. –, 2015. – 128 с.
12. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца. 2015 г.
13. Морис Левер Айседора Дункан – Молодая гвардия, 2006. – 81 с.

14. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М.: Один из лучших, 2004. – 414 с.
15. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец история. Методика. Практика. 2000 г.
16. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: Учебное пособие – М.: Лань, 2017. – 520 с.
17. Ованесян Л.Г., Иминов Х.П. Особенности социализации подростков в современных условиях.», В сборнике: Интеграция образования, культуры и искусства как фактор развития полиэтнического общества. – Материалы IX Международной научно-практической конференции. Челябинск, 2024. – 140-144 с.
18. Панферов В.И. Мастерство хореографа: учебное пособие – Челябинск.: Полиграф – Мастер, 2009.
19. Панько К.А., Дорофтей В.И. Влияние хореографического искусства на всестороннее развитие личности ребенка» // Материалы X Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум – URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018007795> (дата обращения: 24.12.2024 г.).
20. Полятков С.С. Основы современного танца – Ростов на Дону.: Феникс, 2005 г.
21. Салли Бейнс Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн – М.: Garage, 2018 – 312 с.
22. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтом танце – М.: Искусство, 1979. – 172с.
23. Фельденкрайз М. Осознавание через движение : двенадцать практических уроков –Фельденкрайз М.; Пер. с англ. Папуш М.. – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2000
24. Фомин А.С. Танец: понятие, структура, функции – М.: Книга, 1990. – 32 с.
25. Футбер И. Пантомима, движение, образ – М.: Искусство, 2000.–

298 с.

26. Чурашов А.Г. Искусство хореографии как синергетический фактор развития эстетической культуры личности / Челябинск, Издательство: Южно-Уральский научный центр РАО 2023. – 142 с. ISBN: 978-5-907538-09-2

27. Чурко Ю.М. Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии Мн.: Полымя, 1999. – 224 с.

28. Шереметьевская Н.Е. Танец на эстраде – М.: Искусство, 1985–414 с.

29. Шумакова Н.Ю. Артпедагогика как система гуманизации в формировании физической культуры личности современного школьника / Шумакова Н.Ю.; Ставрополь: Сервисшкола; М.: Илекса, 2005 (Тип. ИПК СтГАУ АГРУС). – 215, 1 с.: ил.; 21 см.; ISBN 5-93078-332-2

30. Юнусова. Е.Б. О понятийном аппарате проблемы формирования визуальной культуры студентов-хореографов. Нематериальное культурное наследие народов как ценностный ориентир в современном образовательном пространстве. – Материалы VII Международной научно-практической конференции, Челябинск, 17 февраля 2022 года. – Челябинск, 2022. – 316-322 с. – EDN JNGLSO

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фрагменты исполнения хореографического произведения

Рисунок 1 – Начало номера

Рисунок 2 – Вид на полный состав

Рисунок 3 – Вариант мужского костюма

Рисунок 4 – Основной костюм массовки

Рисунок 5 – Участники постановки и исследовательской работы