

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

**«Классический танец как средство формирования исполнительской
культуры в ансамбле народного танца»**

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:

91,35 % авторского текста
Работа рекомендована к защите

рекомендована/не рекомендована

«21» 03 2025 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнила:

Студентка группы ЗФ-407-115-3-1

Уахитова Гулнур Еркинказы

Научный руководитель:

к.п.н., доцент

Клыкова Людмила Алексеевна

Челябинск

2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В АНСАМБЛЕ НАРОДНОГО ТАНЦА	7
1.1 Определение и значение исполнительской культуры в хореографии	7
1.2 Роль классического танца как основы хореографической подготовки	13
1.3 Взаимосвязь классического и казахского народного танца в контексте исполнительской культуры.....	21
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ КУЛЬТУРУ АРТИСТОВ АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА.....	27
2.1 Влияние классического танца на процесс изучения казахского народного танца	27
2.2 Экспериментальное исследование влияния классического танца на исполнительскую культуру в народном ансамбле	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	44

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена изменениями современных социальных, культурных и образовательных тенденций в области хореографического искусства. Народный танец, как форма культурного выражения, содержит в себе уникальные черты и традиции, которые отражают историю народа. В настоящее время значительно расширился жанровый диапазон репертуара ансамблей народного танца, все чаще используется стилизация, балетмейстеры используют разнообразные формы сценического воплощения своих замыслов. Необходимость интеграции различных направлений в хореографическом искусстве, становится важным для развития уникального культурного пространства нашего времени.

Однако, для успешной передачи и выполнения народных танцевальных программ требуется высокая степень исполнительского мастерства, которое может быть достигнуто лишь через серьезную подготовку в области классического танца.

Классический танец, занимая центральное место в хореографическом искусстве, развивает у исполнителей такие качества, как координация, сила, гибкость и выразительность, помогает молодым исполнителям развивать артистизм и сценическую уверенность, что непосредственно влияет на качество исполнительской культуры в ансамбле.

Исследование взаимосвязи классического и народного танца может внести ценный вклад в методику преподавания хореографии, обогатив педагогический опыт и способствуя созданию новых, более комплексных образовательных программ. Все эти аспекты подчеркивают значимость темы, а также необходимость дальнейшего исследования в этой области, что может способствовать сохранению и развитию исполнительской культуры не только в рамках отдельного ансамбля, но и на более широкой культурной арене.

Участие в народном ансамбле способствует не только улучшению художественных навыков, но и формированию социальных навыков, таких как командная работа, коммуникация и умение эффективно взаимодействовать с окружающими. Исполнительская культура, вырабатываемая в процессе освоения классического танца, становится важным аспектом личностного роста, формируя ценности, такие как уважение к традициям, ответственность к своей деятельности. Поэтому изучение классического танца как средства формирования исполнительской культуры в ансамбле народного танца становится особенно актуальным и определяется не только ее культурным, но и образовательно-воспитательным значением.

Все это определило проблему исследования – необходимость формирования исполнительской культуры средствами классического танца. Актуальность проблемы обусловила и выбор темы исследования – «Классический танец как средство формирования исполнительской культуры в ансамбле народного танца».

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить влияние классического танца на исполнительскую культуру артистов ансамбля народного танца.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

1. Изучить и проанализировать литературу по теме исследования.
2. Изучить понятие и значение исполнительской культуры в хореографии.
3. Рассмотреть роль классического танца как основы хореографической подготовки.
4. Определить взаимосвязь классического и народного танца в контексте формирования исполнительской культуры артистов ансамбля народного танца.
5. Провести экспериментальное исследование влияния классического

танца на исполнительскую культуру артистов ансамбля народного танца.

Объект исследования – процесс формирования исполнительской культуры в ансамбле народного танца.

Предмет исследования – воздействие элементов классического танца на исполнительскую культуру артистов ансамбля народного танца.

Гипотеза – процесс формирования исполнительской культуры артистов ансамбля народного танца будет более эффективным если:

1. В процессе обучения будут использованы элементы классического танца, способствующие развитию техники, артистизма и выразительности движений;

2. Методика преподавания будет основываться на принципах классической школы, направленных на совершенствование техники, осанки и пластики исполнителей;

3. Интеграция классического танца в народную хореографию будет способствовать улучшению координации, музыкальности и сценической выразительности;

4. Обучение будет включать комплексный подход, сочетающий теоретическую и практическую подготовку.

Методы исследования:

– метод теоретического анализа работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных данной проблеме;

– изучение репертуара ансамбля;

– метод наблюдения, анализ творческого процесса;

– анализ собственного опыта работы в качестве преподавателя танца.

Новизна и значимость исследования заключаются в глубоком изучении современных особенностей влияния классического танца на исполнительскую культуру артистов ансамбля народного танца, а также методических особенностей данного процесса. Исследование выявляет уникальные аспекты взаимодействия классических и народных танцевальных традиций, а также их влияние на развитие артистических

навыков и сценической выразительности исполнителей. Результаты исследования могут быть полезны для педагогов, хореографов и исследователей в области танцевального искусства, что подчеркивает актуальность и значимость данной темы в современном культурном контексте.

Роль классического танца в хореографической подготовке раскрыта в трудах А.Я. Вагановой, Б.В. Асафьева, С.Ю. Захаровой, Л.А. Клыковой, Л.Я. Якобсон, Н.И. Тарасова, И.Н. Павловой, и др.

Особенности интеграции классического танца в практическую деятельность народного ансамбля описаны в исследованиях Б.Г. Аюханова, А.К. Кульбековой, И.П. Дмитриевой, А.В. Мартыновой, Э.В. Сидоровой, С.А. Костенко, Н.Б. Тихоновой и др.

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении понимания роли классического танца как инструмента формирования исполнительской культуры в народных танцевальных ансамблях, что способствует развитию теории и практики в области хореографии.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных результатов для улучшения качества исполнения в ансамбле народного танца.

База исследования: фольклорно-хореографический ансамбль «АККУ» при Карагандинском концертном объединении имени Кали Байжанова, Республика Казахстан

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ В АНСАМБЛЕ НАРОДНОГО ТАНЦА

1.1 Определение и значение исполнительской культуры в хореографии

Актуальность изучения исполнительской культуры в хореографии обусловлена стремительным развитием и изменениями в сфере исполнительских искусств, а также возрастанием интереса к историческим, культурным и социальным контекстам, в которых осуществляется танцевальное творчество. В современном мире, где границы между различными жанрами и стилями стираются, а новые технологии и формы самовыражения становятся доступными, важно осознавать значимость культурной составляющей хореографии. Исполнительская культура, включающая навыки, традиции и эмоциональные аспекты исполнения, не только обогащает танцевальное искусство, но и способствует сохранению культурного наследия.

Исполнительская культура в хореографии – это сложный концепт, который включает в себя множество элементов, связанных с мастерством и артистизмом исполнителей, а также культурными контекстами, в которых они работают.

Исследователи определяют исполнительскую культуру следующим образом:

А.С. Петров, хореограф и исследователь в области танца, описывает исполнительскую культуру как «взаимосвязь техники, артистизма и осознания культурных корней, что позволяет исполнителям создавать уникальные хореографические произведения, передающие эмоциональную нагрузку и историческую значимость» [31].

Исполнительская культура в хореографии формируется не только как результат индивидуальных усилий артистов, но и как отражение

социализации и взаимодействия в рамках определенного культурного контекста, что делает её частью более широкой культурной идентичности общества» [36].

Исполнительская культура включает в себя не только навыки исполнения, но и способность художника интерпретировать музыку, так как танец становится связующим звеном между звуковым и визуальным искусством [24].

Г.И. Смирнов, специалист по фольклору, подчеркивает, что «исполнительская культура представляет собой совокупность традиций и знаний, трансформирующихся через практику, и ее значение становится особенно очевидным в контексте народного танца, где каждое исполнение служит локомотивом истории и памяти» [37].

Исполнительская культура формирует не только физическое проявление танца, но и внутреннюю культуру исполнителя: его эмоциональную отзывчивость, способность к самоанализу и стремление к постоянному развитию [3].

Синтезируя эти определения, можно утверждать, что исполнительская культура в хореографии представляет собой многогранное явление, которое сочетает в себе техническое мастерство, артистическую интерпретацию и глубокое понимание культурной среды. Она отражает не только личные достижения артистов, но и их способность взаимодействовать с историческими, социальными и культурными аспектами, что придаёт танцевальному искусству особую значимость.

На стыке технических навыков и артистического выражения формируется уникальная гармония, где техника без эмоционального наполнения остается пустой, а чрезмерная эмоциональность без техники может привести к несогласованности исполнения. Техника и эмоции должны работать в синергии, так как качество исполнения напрямую зависит от того, насколько артист способен соединить эти два аспекта [30].

Культура исполнения танца также зависит от социальных и

культурных контекстов. Каждое произведение несет в себе следы времени и места своего возникновения, что делает исполнительскую культуру неотъемлемой частью культурного повествования. Танец он отражает культурные и исторические особенности общества, в котором он развивается. Каждый танец служит окном в прошлое, предлагая зрителям возможность увидеть и почувствовать философию и дух времени.

Передача культурных традиций и исторической памяти является еще одним значительным аспектом исполнительской культуры. Она выступает в качестве механизма, позволяющего сохранять и осмыслять исторический опыт через призму искусства. Каждое новое поколение исполнителей не просто интерпретирует код культурных традиций, но и обогащает их собственными переживаниями и видением мира. Этот процесс подчеркивает важность изучения и осознания культурных корней, через практику мы можем сохранить знания о наших корнях и передать их следующим поколениям [30].

Исполнительская культура также создает пространство для взаимодействия между артистом и зрителем, что является важным фактором для глубокого восприятия танца. Отношение между исполнителем и аудиторией может быть охарактеризовано как диалог, где каждое движение колеблет эмоциональные струны зрителя. Танец становится живым обменом, в котором зритель не просто наблюдает, а активно включается в процесс. Это взаимодействие становится особенно важным в современных условиях, где искусство часто ищет способ сблизиться с публикой.

Хореографы выступают как культурные посредники, способные транслировать социальные и культурные идеи через танцевальные произведения. Хореографическая интерпретация зачастую отражает актуальные социокультурные темы, они становятся важными игроками в контексте социальной динамики. Хореографы, создавая новые работы, не только формируют художественные образы, но и задают культурные и социальные вопросы своего времени. Таким образом, их роль выходит за

рамки чисто художественной, встраиваясь в более широкий контекст культурного диалога.

Новые технологии также вносят свой вклад в развитие исполнительской культуры, открывая возможности для экспериментов и инноваций. С применением современных средств танец обретает новые форматы и методы самовыражения, что значительно расширяет горизонты традиционного исполнения. Внедрение технологий в хореографию позволяет артистам исследовать новые формы и выразительные средства, что способствует эволюции самого танцевального искусства. Это важно для искусств, стремящихся оставаться на пике современных изменений и запросов общества [36].

Кроме того, исполнительская культура включает в себя психологический аспект, где ментальное состояние исполнителя напрямую влияет на качество исполнения. Внутренний мир исполнителя, его эмоциональное состояние и уверенность создают те особые моменты, когда искусство может затронуть зрителя на глубоком уровне. Этот аспект подтверждает, что танец – это не только физическая активность, но и глубоко личный процесс самовыражения [30].

Наконец, социальные функции танца, включая ритуальные, образовательные и развлекательные аспекты, подчеркивают его значимость в обществе. Через танец мы можем исследовать культурные нормы и ценности, формируя при этом уникальные социализирующие элементы. Г.И. Смирнов отмечает, что танец служит мощным инструментом социализации, позволяя людям объединяться и создавать общие связи. Этот аспект делает исполнительскую культуру не просто средством искусства, но и важной частью социальной жизнедеятельности, способствуя взаимодействию и диалогу между культурами [37].

Значение исполнительской культуры в хореографии сложно переоценить. Она служит основой для передачи культурных традиций и чувств через движение, создавая пространство для самовыражения и

эстетического переживания.

Исполнительская культура обеспечивает практическую основу, позволяя артистам и хореографам взаимодействовать с публикой и другими исполнителями, что приводит к возникновению новых творческих форм и идей. В итоге исполнительская культура в хореографии не только представляет индивидуальные навыки и достижения, но и помогает формировать культурные идентичности, способствуя диалогу между поколениями и различными культурными контекстами. Таким образом, она становится важным инструментом для понимания и передачи человеческих эмоций и исторических нарративов, что придаёт хореографии особую глубину и значимость в современном обществе.

Исполнительская культура в хореографии играет ключевую роль не только в техническом аспекте исполнения танца, но также в эмоциональной, культурной и социально-исторической плоскостях. Она становится связующим звеном между индивидуальным мастерством исполнителей и теми традициями, которые они представляют.

Танец как форма искусства имеет уникальную способность передавать сложные эмоции и чувства, значительно превосходя вербальные средства коммуникации. Как отмечает А.С. Петров, «танец - это не просто движение; это язык, который отражает внутреннюю жизнь исполнителя, его переживания и эмоции, создавая возможность глубокого взаимодействия с аудиторией» [31].

Эмоциональное содержание танца зависит от того, насколько исполнитель способен наполнять движения смыслом и чувствами, и это достигается лишь через высокую степень исполнительской культуры» [24].

Культурная составляющая исполнительской культуры не менее важна. Она становится площадкой для передачи традиционных ценностей и норм, а также для сохранения локальной идентичности. Е.Л. Сидорова подчеркивает, что «в каждом танце заключена история и дух нации, и лишь через глубокое понимание культурных корней исполнители могут передать

эту аутентичность зрителю» [36].

Аналогично, Г.И. Смирнов утверждает, что искусство хореографии, будучи опосредованным культурными традициями, создает мост между прошедшими временами и современным восприятием, формируя культурное наследие для будущих поколений [37].

Социальная роль исполнительской культуры также значима. Она формирует возможности для взаимодействия и диалога между артистами и зрителями, а также между различными сообществами и культурными контекстами. Т.О. Алексеева отмечает, что «танец способен объединять людей, создавая сообщества вокруг общих интересов и ценностей, и это подчеркивает важность интерпретации и восприятия» [3].

И.Н. Михайлова указывает на то, что «танец как коллективное искусство способствует сплочению группы, а акт совместного творения может стать основой для формирования социальных связей» [25].

Наконец, исполнительская культура является стимулятором творческого развития, как для исполнителей, так и для хореографов. Она способствует созданию новых хореографических форм и идей, что, в свою очередь, обогащает танцевальное искусство в целом. А.С. Петров утверждает, что «творчество требует постоянного развития и обучения, и высокий уровень исполнительской культуры позволяет исполнителю экспериментировать, создавая уникальные произведения» [31].

Е.Л. Сидорова добавляет, что «исследование и освоение различных стилей и техник расширяет горизонты исполнителей и хореографов, вдохновляя их на поиски новых форм самовыражения» [36].

Исследование исполнительской культуры в хореографии открывает новые подходы к пониманию не только самого танцевального искусства, но и его влияния на общество. Аспект идентичности, например, играет важную роль в формировании личных и коллективных нарративов через танец.

Другой значимый аспект – это влияние глобализации на исполнительскую культуру. С увеличением величины потоков информации

и людей происходит смешение традиций, что порождает новые формы танцевальных стилей и исполнений. Д.А. Федоров утверждает, что глобализация позволяет хореографам беспрепятственно заимствовать идеи из разных источников, тем самым обогащая и трансформируя исполнительскую культуру. Однако такой процесс также вызывает вопросы об аутентичности и сохранении традиций, что делает тему очень актуальной для исследователей [41].

Следует также упомянуть терапевтические и образовательные аспекты танца как элемента исполнительской культуры. Танцевальные практики всё чаще используются в образовательной и реабилитационной среде для развития эмоциональной выразительности и социальной адаптации.

Как связывает А.Е. Власова, танец может служить формой терапии, позволяя людям выражать свои чувства и переживания в безопасной и творческой обстановке. Это демонстрирует, как исполнительская культура может выходить за рамки чисто художественного аспекта и встраиваться в более широкий контекст личного и социального развития [7].

Таким образом, исполнительская культура в хореографии имеет многоуровневое значение. Она служит связующим звеном между техническим мастерством и эмоциональным наполнением, между культурным наследием и современными тенденциями, а также между артистами и зрителями, формируя таким образом динамичное пространство для творчества и общения.

1.2 Роль классического танца как основы хореографической подготовки

Классический танец, часто рассматриваемый как основа всей хореографической подготовки, выполняет ключевую роль в формировании профессиональных и художественных навыков артистов. Он представляет собой не только технику и физическую выразительность, но и обширную

культурную традицию, что делает его уникальным элементом в подготовке будущих артистов. Эта дисциплина объединяет в себе элементы физического, эмоционального и творческого развития, что позволяет артистам стать высококвалифицированными и многогранными артистами.

А.Я. Ваганова основное внимание уделяла задачам технического характера. По словам А.Я. Вагановой «сами по себе арабески, аттитюды, жете большие и маленькие, еще ничего не говорят, если они не наполнены мыслью и чувствами. Наполненное же конкретным чувством движение становится выразителем состояния человека, его переживаний. Достижение в танцевальном экзерсисе полной координации всех движений человеческого тела заставляет в дальнейшем воодушевлять движения мыслью, настроением, то есть придавать им ту выразительность, которая называется артистичностью» [6].

Задачу воспитания выразительности движений Н.И. Тарасов предлагает решать в самом процессе освоения танцевальной лексики и рекомендует систематизировать преподавания таким образом, чтобы учащиеся осознавали движения, которые отрабатываются на уроке, как средства выражения чувств и мыслей. «Даже самый простой battement надо выполнять на уроке художественно, то есть пластически осмысленно... Уроки классического танца (с первого до последнего класса) неразрывно связаны с освоением выразительных средств, на которые опирается мастерство балетного артиста». С самых первых шагов освоения танцевальной лексики, как говорил Н.И. Тарасов, необходимо, чтобы ее элементы воспринимались не в качестве «физических упражнений и непонятных художественных знаков, а как языковая система, посредством которой можно передать пусть даже условную, обобщенную до символа информацию» [39].

Одним из самых значительных аспектов обучения классическому танцу является развитие технических навыков. Технические элементы, такие как позиции рук и ног, повороты и прыжки, составляют основную

часть обучения. Освоение этих базовых навыков является необходимым условием для успеха в любой танцевальной дисциплине. Исследования показывают, что исполнители, обладающие прочной классической подготовкой, значительно быстрее и легче осваивают техники других стилей. Это подтверждается работой А.Т. Мурашовой, которая утверждает, что артисты, прошедшие обучение классическому танцу, имеют лучшие координационные и силовые показатели по сравнению с теми, кто начинает с других стилей [26].

Классический танец также способствует формированию артистизма и эмоциональной выразительности. Артисты, изучающие классические произведения, сталкиваются с необходимостью передавать широкий спектр эмоций через движения, что развивает их артистическую чувствительность. Работа над классическим репертуаром позволяет артистам не только овладеть техникой, но и внутренне прочувствовать каждую ноту и каждое движение. Это чувство интерпретации и эмоциональной связи с музыкой становится центральным аспектом выступлений, что подтверждается множеством практических исследований [25].

В классических произведениях, таких как «Лебединое озеро» или «Спартак», артисты балета сталкиваются с задачей передачи широкого спектра эмоций через свои движения и выражения лиц. Это обучение значительно развивает их артистическую чувствительность и внутреннюю связь с музыкой. Такие танцы помогают исполнителям не только овладеть техникой, но и глубоким образом прочувствовать каждую ноту, что в свою очередь обогащает их творческие возможности.

Классический танец учит артистов передавать широкий спектр эмоций через свое тело. Это достигается за счет работы над основными театральными техниками и хореографическими выразительными средствами, которые используются в классических произведениях. Например, в классическом балете, таком как «Жизель», артисты балета исследуют характер своих персонажей и учатся передавать их внутренние

терзания и страдания. Исполнители, изучающие как технические, так и эмоциональные аспекты своих ролей, демонстрируют более высокие уровни уверенности и артистической выразительности.

Классический танец подразумевает тесную связь с музыкой. Исполнители обучаются чувствовать ритм, динамику и нюансы мелодии, что позволяет им глубже вникать в мизансцену и воспринимать музыкальное произведение. Например, в «Щелкунчике» Чайковского артисты балета не только исполняют хореографические нормы, но и проникаются духом музыки, что дает возможность лучше передать эмоциональную составляющую.

Исследование показало, что исполнители, способные интегрировать музыкальность и физическое исполнение, достигали более высоких результатов в формировании артистизма.

Артисты, работающие с классическими балетами, погружаются в персонажи и истории, которые они представляют на сцене. Это исследование внутреннего мира героев позволяет им перенести свои собственные эмоции на сцену, создавая более глубокое и личное исполнение. Например, в «Ромео и Джульетте» необходимо понять не только сюжетную линию, но и внутренние переживания любви и страсти. Глубокое понимание персонажа позволяет исполнителям полностью раскрыть свои творческие способности и поделиться подлинными эмоциями с аудиторией.

Процесс работы над эмоциональной выразительностью не только улучшает качество исполнения, но и влияет на восприятие зрителей. Классический танец служит мостом между зрителем и исполнителем, создавая эмоциональную связь, основанную на передаче искренних чувств. Кроме того, классический танец формирует органичное соединение между телом и дыханием, развивая не только физическую силу, но и понимание своего тела как инструмента выразительности. Обучение классическому танцу помогает артистам лучше осознавать свои физические границы и

работать с ними, что критически важно для предотвращения травм. Этот аспект подготовки подчеркивают важность не только технического, но и медицинского подхода в обучении хореографии [9].

Стоит отметить дисциплину и настойчивость, развиваемые в процессе обучения классическому танцу. Регулярные занятия требуют от артистов упорства и целеустремленности, что формирует в них устойчивость к трудностям. Дисциплина и самоконтроль, вырабатываемые в процессе изучения классического танца, оказывают положительное влияние и на другие сферы жизни, включая учебу и профессиональную деятельность. Это делает классический танец не только источником танцевальных навыков, но и обучающим процессом для жизни.

Классический танец требует регулярных и упорных тренировок. В большинстве танцевальных школ занятия проводятся по расписанию, что помогает установить рутинный распорядок.

Будущие артисты обязаны придерживаться этого графика, что учит их планировать свое время и осознанно подходить к своему обучению. Например, они должны приходить на репетиции заранее, разминаться и готовиться к занятиям, что создает культуру ответственности и самоорганизации.

В классическом танце существуют четкие стандарты по выполнению движений и позиций, которые необходимо соблюдать. Эти требования создают высокую планку, к которой должны стремиться артисты. Непрерывная практика и давние традиции ставят цель – постоянно улучшать свою технику и мастерство.

Обучение классическому танцу связано с преодолением различных физических и эмоциональных трудностей. Каждый урок включает в себя моменты, когда исполнители сталкиваются с неудачами, такими как неудачно выполненные позиции или недостижимые цели. Это умение принимать неудачи, анализировать их и находить пути к исправлению формирует у артистов настойчивость и стойкость. Педагоги учат своих

студентов, что неудачи являются естественной частью обучения, и что важно не сдаваться, а продолжать работать над собой.

В классическом танце используется множество техник, которые формируют самоконтроль. Уроки начинаются с разминки, на которой артисты учатся прислушиваться к своим телам, понимать свои физические ограничения и работать с каждым движением. Это сознательное внимание к своему состоянию является основой для развития саморегуляции – важного навыка как в танце, так и в повседневной жизни. Например, артисты учатся регулировать свои эмоции во время выступлений, контролируя волнение и настраиваясь на нужный лад.

Классический танец часто подразумевает работу в группах и ансамблях, что развивает дисциплину не только на индивидуальном уровне, но и в контексте командной работы. Партнерские репетиции требуют от артистов слаженности и взаимопомощи, что создает чувство ответственности за своих партнеров и единую цель. Такие совместные занятия учат артистов, что для достижения успеха необходимо сотрудничество и готовность работать с другими.

Педагоги классического танца играют важную роль в формировании дисциплины у будущих артистов. Они не только передают знания и технику, но и становятся образцом для подражания. Их требовательность и высокие стандарты вдохновляют будущих артистов стремиться к совершенству. Эта связь между преподавателями и учащимися формирует культуру, в которой дисциплина ценится и передается от поколения к поколению.

Важной частью обучения в школах классического танца являются дополнительные задания, которые учащиеся получают на дом. Это может быть выполнение домашних заданий по растяжке, изучение теории или подготовка новых движений. Такие задачи помогают поддерживать мотивацию и осознание ответственности за собственное обучение. Учащиеся учатся самостоятельно организовывать свою практику, что является важным аспектом дисциплины.

Классический танец также служит основой для освоения других стилей. Многие направления, такие как современный, народный и джазовый танцы, заимствуют элементы из классической хореографии. Творческие подходы, развивающиеся на основе классической техники, позволяют исполнителям легче адаптироваться к различным танцевальным направлениям. Это означает, что классический танец служит не только начальной площадкой, но и мостом к более разнообразному хореографическому опыту [37].

Культурное и историческое обогащение, получаемое через изучение классического репертуара, также имеет огромное значение. Изучая произведения великих композиторов и хореографов, артисты погружаются в богатую историю танца, что способствует их культурному развитию. Разнообразие классического репертуара позволяет исполнителям исследовать различные стили и техники, что значительно обогащает их личностный и творческий рост [19].

Многие классические балеты основаны на литературных сюжетах и произведениях, что создает глубокую связь между танцем и литературой. Например, «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» черпают вдохновение из русских народных сказок и литературных произведений. Танцы исследуют темы любви, предательства и искупления, что помогает артистам погружаться в эмоциональный мир, созданный мудростью многих поколений. Исследования показывают, что балеты, основанные на литературных источниках, позволяют развивать не только артистизм, но и глубокое понимание культурных и исторических контекстов.

Классический балет также является отражением различных исторических эпох, что позволяет артистам погружаться в атмосферу разных времен. Например, стиль танца и хореография классических произведений XVIII века отличаются от XX века, что дает возможность понять изменения в искусстве и культуре. Россия, как страна с богатой историей балета, предоставляет артистам возможность изучить традиции,

стиль и технику, характерные для каждого периода. Погружение в исторический контекст гораздо глубже, чем просто изучение хореографии – оно открывает ворота к пониманию культурных изменений.

Также необходимо отметить социальные функции, которые исполняет классический танец. Занятия в ансамблях и труппах развивают навыки работы в команде и межличностного взаимодействия. Работа над совместными проектами позволяет артистам создавать крепкие связи и развивать чувство общности, которое так важно в искусстве. Это формирует не только индивидуальность, но и командный дух, оказывая влияние на культурную жизнь сообщества.

Через репетиции для постановок, таких как «Ромео и Джульетта», они учатся поддерживать друг друга, что создает пространство для сотрудничества и дружбы. Это формирует у них не только индивидуальные творческие способности, но и навыки межличностного взаимодействия, что критически важно в артистической жизни.

Наконец, эффективность классического танца как основы подготовки подтверждается и современными исследованиями, подчеркивающими его влияние на развитие личности и креативности. Например, исследования показывают, что занятия классическим танцем положительно влияют на эмоциональную зрелость и креативность молодежи, способствуя личностному развитию и самовыражению.

В заключение классический танец играет незаменимую роль в хореографической подготовке, представляя собой прочный фундамент для развития артистов. Его влияние охватывает технические элементы, артистизм, дисциплину, социальное взаимодействие и культурное обогащение.

Понимание этих аспектов позволяет не только глубже осознать важность классического танца, но и предоставляет богатую почву для дальнейших исследований и практик в области танцевального искусства. Классический танец формирует не только профессиональных

исполнителей, но и всесторонне развитых личностей, готовых к вызовам современного хореографического мира.

1.3 Взаимосвязь классического и казахского народного танца в контексте исполнительской культуры

Взаимосвязь классического и казахского народного танца представляет собой интересный аспект исполнительской культуры, где каждый из этих видов влияет друг на друга, способствуя общему развитию танцевального искусства. На примере казахского народного танца можно рассмотреть, как классические техники и элементы сливаются с народной традицией, создавая уникальные формы исполнения, которые обогащают культурное наследие.

Казахский народный танец имеет глубокие корни, уходящие в историю и культуру кочевых народов Казахстана. Например, народные танцы отражают аспекты повседневной жизни и связанные с ними обряды. Казахстанский хореограф А.К. Байбосынова утверждает, что казахский народный танец передает элементы идентичности и накопленного опыта, которые трудно переоценить [4].

Артисты, изучающие казахский народный танец, часто используют элементы, которые можно отнести к классическому танцу. Это заметно в технике исполнения, где присутствуют строгие линии и техническая постановка корпуса, которые в свою очередь дополняют эмоциональное выражение. Например, работа над линиями ног в народных танцах может значительно улучшить качество движений. Получившие классическую подготовку исполнители казахских танцев значительно улучшают свою технику и артистизм.

В качестве примера можно рассмотреть движения танца «Қара жорға». Это танец, который активно использует работу ног и ритмические акценты. Применение «*plié*» помогает исполнителям добавить плавность и динамику этому танцу. Важно также уделять внимание верхней части тела,

чтобы сохранить правильное положение плеч и изящное движение рук, что сделает исполнение более профессиональным.

Другим примером является «Балбырауын», казахский традиционный мужской танец, в котором используются быстрые и резкие движения. Упражнения на силу ног из классического танца, такие как балетные прыжки, могут помочь артистам достигать большей высоты и выразительности в танце «Балбырауын», добавляя акробатические элементы и динамичность.

Также стоит обратить внимание на элементы акробатики, которые можно внедрить в казахские танцы. Добавление классических выражений или легких переворотов при исполнении динамичных движений может сделать танец более впечатляющим и зрелищным. Подобная акробатика требует качественной подготовки, что позволяет повысить общий уровень мастерства исполнителя.

Использование элементов классического танца, таких как повороты и прыжки, может дополнить широкий спектр движений, характерных для казахского народного танца. Эти элементы помогут внести больше динамики, что, в свою очередь, привлечет внимание зрителей.

Кроме того, классические принципы построения хореографии, такие как контраст и разнообразие по темпу и динамике, могут быть адаптированы для народного танца. Создание четкой структуры, состоящей из вступления, основного раздела и завершения, сделает представление более профессиональным.

Исполнительская культура в казахском народном танце акцентирует внимание на эмоциях и сюжете, что также является важным аспектом классического танца. Техники драматургии и эмоционального выражения из классического танца помогут исполнителям глубже раскрыть сюжеты и традиции, связанные с их культурой.

Важным аспектом является также работа с плечами и руками, использующая классические движения для укрепления линий и грации. Это

внимание к положению рук и их движению при передаче эмоций сделает казахские народные танцы более выразительными.

Например, танец «Шашу», где важна работа с эмоциональной выразительностью. Можно использовать классические техники на мимику и жесты для передачи особого настроения. Упражнения, сосредоточенные на выразительности и передаче чувств через лицо и руки, помогут артистам добиться большего эффекта и глубины в исполнении. Параллельное изучение классических танцевальных поз и мимики может добавить новый уровень выразительности в исполнение.

Таким образом, техника передачи эмоций через взгляд и мимику, использующаяся в классическом танце, может быть полезной для исполнителей казахского танца, помогая устанавливать связь со зрителем. Аналогично, работа с уравниванием, обеспечивающая контроль над движениями и устойчивостью, может добавить уверенности и профессиональности в исполнение. Также важно учитывать динамические и статические элементы движений, заимствуя из классической хореографии, что придаст больше разнообразия в характер казахских танцев.

В процессе изучения казахских народных танцев хореографы часто используют методы и приемы классического танца для создания нового репертуара. Это может включать в себя использование классических переходов и форм, что придает большей динамизма и профессионализма танцевальным номерам. Интеграция техник классического танца в хореографию народного танца способствует повышению уровня мастерства и художественного восприятия. Такой подход расширяет творческие горизонты для молодых хореографов.

Сцена, на которой исполняются танцы, также влияет на взаимосвязь между классическим и народным танцем. Современные постановки казахского народного танца могут включать элементы классического театра, создавая новые форматы для показа традиционного искусства. Это не только делает выступления более привлекательными для зрителей, но и

помогает сохранять культурную идентичность. Такой подход позволяет донести традицию до новой аудитории, особенно на международном уровне.

Наравне с коллегами из других стран казахские артисты находят пути к балансу между традицией и современными подходами. Многие артисты, занимающиеся казахским народным танцем, начинают интегрировать классическую подготовку в свои программы, что расширяет их профессиональный диапазон.

Согласно мнению М.А. Зайсановой, данный подход обогащает их художественный опыт и способствует дальнейшему развитию исполнительской культуры [14].

Силовая подготовка и координация являются критически важными аспектами как классического, так и народного танца. Использование укрепляющих упражнений, помогает развить силу ног и корпуса, которые необходимы для выполнения динамичных элементов казахских народных танцев. Такой подход положительно сказывается на физической подготовке исполнителей, улучшая общую выносливость и способность выполнять более сложные комбинации.

Хореографическая структура и композиция из классического танца также могут найти свое место в народном танце. Четкие структуры и формы, характерные для классического искусства, помогут в создании нового репертуара и придании сказочности, основанной на традиционном подходе. Это также включает использование различных форм и переходов, делая выступление более организованным и выразительным.

Например, танец «Қыз қуу» активно использует групповые взаимодействия и построения. Создание сценических форм и групповых переходов делает выступление более структурированным. Преподаватели могут предложить упражнения с различными формациями, что поможет исполнителям развить чувство коллективной ответственности и взаимодействия на сцене.

Музыкальность и чувство ритма, привносимые классической хореографией, играют важную роль и в изучении народного танца. Упражнения, основанные на классических произведениях, помогают артистам развить чувство темпа и музыкальной фразы, что становится основой для их исполнения. Особое внимание к музыкальности позволяет исполнителям казахского народного танца сделать свои выступления более привлекательными и интересно воспринимаемыми.

Костюмы и сценическое движение также могут быть улучшены с помощью классической подготовки. Понимание принципов сцены и соответствующего движения в классическом танце позволяет исполнителям казахского народного танца более эффективно использовать свои традиционные костюмы, подчеркивая их красоту и фактуру.

Осознание пространства, которое обучает классический танец, станет полезным для артистов, позволяя им лучше взаимодействовать с окружающей средой. Это добавляет визуальный интерес в их выступления. Также важна работа над мимикой и эмоциональным выражением. Упражнения на выражение эмоций через лицо помогут артистам ансамбля более эффективно коммуницировать с аудиторией и передавать настроение танца.

Наконец, использование техник композиционного построения, таких как создание хореографических постановок, позволяет разработать более увлекательные и энергоэффективные выступления. Различные текстуры в хореографии придадут глубину и сложность казахским танцам, обогащая их как с точки зрения искусства, так и с точки зрения исполнения. Интеграция этих элементов делает танец более современным и актуальным, не теряя при этом своих традиционных корней.

Соединение классической подготовки в обучение казахскому народному танцу открывает множество возможностей для артистов, значительно улучшая как их техники, так и артистизм, а также обогащая их понимание культурных традиций. Это сотрудничество уже приводит к

созданию уникальных форм исполнения, которые поднимают уровень народного танца и делают его более актуальным для современного зрителя.

Таким образом, взаимосвязь классического и народного танца в контексте исполнительской культуры на примере казахского народного танца демонстрирует, как два эти стиля могут гармонично сосуществовать и обогащать друг друга. Техника классического танца помогает улучшить технические навыки и артистичность исполнителей, а народный танец сохраняет и передает культурные традиции. Эта взаимосвязь позволяет создавать новые формы исполнения, которые не только обогащают культурное наследие, но и делают его более актуальным для современного зрителя.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ КУЛЬТУРУ АРТИСТОВ АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА

2.1 Влияние классического танца на процесс изучения казахского народного танца

В процессе взаимодействия с фольклорно-хореографическим ансамблем «АККУ» мы анализировали занятия, особенности изучения танцев и отдельных элементов, а также специфику интеграции образовательного процесса по классическому танцу в процесс изучения казахского народного танца.

На рассматриваемых занятиях артисты изучали танец «Мерекелік тарту». Данный танец является одним из наиболее ярких и выразительных казахских танцев, обладающих характерными для степных народов элементами. Его танцевальная хореография передает основные черты казахской культуры: свободу, легкость и природную грацию, а также тесно связан с фольклорными традициями, воспроизводя движения, связанные с бытом, природой и праздниками. Прежде чем анализировать процесс изучения данного танца на занятиях, важно рассмотреть его специфические особенности, к которым относятся:

1. Эмоциональная насыщенность.
2. Выразительность движений рук и корпуса.
3. Динамика и ритмическая структура.
4. Взаимодействие с друг-другом.

Тематика и образ.

Лирика и грация: основная тема танца – красота и лёгкость, воспеваемая в движении. Название «Мерекелік тарту» связывается с образом юных девушек, полной жизни, нежности и передающие праздничную атмосферу. Движения передают легкость, плавность и эмоциональную открытость, подчёркивая женственность исполнительниц.

Образ природы: в танце часто прослеживается ассоциация с природными явлениями, такими как ветер, колыхание трав, журчание воды. Каждое движение будто бы вдохновлено природными мотивами.

Этот танец передает глубокую связь человека с природой, внутренний мир исполнителей, их мечты и чувства. Исполнительницы в танце словно отражают единство человека и природы, тонкую гармонию между ними.

Эмоциональная палитра: танец «Мерекелік тарту» наполнен теплотой, праздничным настроением.

Культурный аспект: танец показывает, как казахский народ относится к своим праздникам, ценит изящество движений и музыкальные традиции. Это не просто развлечение, а целая философия, переданная через язык тела.

Особенности исполнения.

Движения рук, корпуса, головы: руки и кисти передают плавность и изящество, словно ветер качает тонкие травы. Корпус мягко покачивается, поддерживая гармонию.

Работа ног: шаги лёгкие, мягкие.

Танец требует от исполнительниц передачи глубокой внутренней эмоциональности, что достигается за счёт выразительности жестов и взгляда.

Проанализируем несколько занятий, которые мы посетили и проанализировали особенности учебного процесса на них, а также особенности влияния элементов классического танца в процесс изучения казахского народного танца.

Основы техники и работа над корпусом и ногами.

Цель: ознакомить с основными элементами движения и подготовить техническую базу для изучения танца «Мерекелік тарту». На этом занятии уделяется внимание постановке корпуса, выворотности ног и плавности движений.

1. Приветствие: поклон

Экзерсис у станка.

Plie: разогрев мышц и выработка выворотности стоп.

Battement tendu, battement tendu jete: вырабатывает выворотность стоп и точность движений.

Rond de jambe par terre: круговые движения ногой по полу, развивающие гибкость бедра, выворотность и координацию движений. Также помогает в создании плавности переходов и точности линий.

Battement fondu: плавное сгибание и разгибание опорной ноги в колене с одновременным движением работающей ноги, тренирующее силу и контроль над мышцами, улучшает выворотность и помогает развивать плавность движений.

Battement frappe: в этом упражнении рабочая нога резко "ударяет" по опорной ноге, создавая четкое движение. Оно помогает развить силу и скорость в ногах, улучшает технику и точность движений, а также способствует укреплению стопы.

Adagio: помогает развить контроль над телом, улучшает баланс и выносливость, а также позволяет отработать выворотность, грацию и выразительность в движениях.

Grand battement jete: помогает развить силу и гибкость бедра, а также тренирует координацию, скорость и точность в выполнении движений.

Allegro: прыжки на середине – saute, echange, assemble, jete.

Вращения по диагонали: tour chaines, tour pique, soutenue.

Allegro: changement.

Port de bras: правильное прохождение рук через основные позиции в сочетании с поворотами и наклонами головы и движениями корпуса.

Растяжка: упражнения на растяжение мышц ног и корпуса, чтобы снять напряжение после занятий.

2. Основной этап

Изучение техники ног: демонстрация репетитором с разбором техники шага (скользящее движение по полу, сохранение выворотности), практика с продвижением по диагонали.

Разучивание *pas glissade* (скользящий шаг): сначала движения выполняются на месте, чтобы сосредоточиться на технике ног и координации корпуса. Затем группа переходит к выполнению хода с продвижением по диагонали, добавляя динамику и акцент на скольжение стоп по полу.

Репетитор объясняет, как правильно соединить *pas glissade* с движением по диагонали. Объясняется положение корпуса и рук, их взаимодействие с шагами. Артисты исполняют *pas glissade* (скользящий шаг) по диагонали, сначала медленно, чтобы прочувствовать плавность, затем в ритме музыки.

Синхронизация движений с музыкой: упражнения на повторение техники ног в заданном ритме (под музыкальное сопровождение).

3. Заключительная часть.

Закрепление: артисты показывают комбинации, закрепляя изученное под музыкальное сопровождение.

Рефлексия: педагог подводит итоги урока, объясняет, на что нужно обратить внимание:

1. Положение корпуса;
2. Работа ног;
3. Положение рук;
4. Ритмическая работа;
5. Стабильность и равновесие.

Рассматривая особенности проведения данного урока, можно отметить, что в процессе обучения репетитор через постепенное усложнение и внимание к деталям помогает артистам освоить *pas glissade*. Замечания касаются осанки, плавности движений и ритмичности, что закладывает базу для дальнейшего освоения танца. Благодаря использованию методики классического танца, акцент делается на технике и эстетике, что повышает исполнительскую культуру артистов.

Работа с руками и корпусом, изучение пластичности.

Цель: развить выразительность и пластичность движений через гармоничную работу корпуса и рук, а также улучшить контроль над динамикой и плавностью, характерными для танца «Мерекелік тарту».

1. Приветствие: поклон

Для подготовки мышц и развития пластики выполняется экзерсис у станка.

2. Основной этап.

На этом этапе основное внимание уделяется гармоничной работе рук и корпуса, а также их взаимодействию.

Работа с руками: каждое движение отрабатывается медленно, с акцентом на плавность и мягкость кистей. Артисты учатся выполнять движение рук «толкын», представляя, что удерживают в руках тонкий шелк.

Особое внимание уделяется координации: постановка ног, рук, головы и корпуса. Важно сохранять ровную осанку и одновременно следить за амплитудой движений.

Синхронизация движений: выполняются комбинации, где плавные движения рук соединяются с мягкими наклонами и движениями корпуса.

Эмоциональная выразительность: особое внимание уделяется эмоциональной составляющей. Исполнители танца учатся передавать настроение через движения, подключая мимику.

3. Заключительная часть: закрепление изученного.

Растяжка: снимается напряжение после работы, выполняется *port de bras*.

Занятие сочетает технику и художественную выразительность, закладывая основу для овладения характером танца «Мерекелік тарту».

Методика классического танца активно используется на протяжении всего занятия. Как и все базовые упражнения, постановка рук и корпуса основаны на принципах, которые заложены в классическом танце, акцентируя внимание на плавности, выворотности и гармонии движений. Это помогает развивать не только технику, но и внутреннюю

выразительность, что особенно важно для казахского танца.

Изучение вращений.

Цель: ознакомить с основами вращения, развить способность удержания равновесия и контроля над движениями.

1. Приветствие: поклон.

Для подготовки мышц и улучшения чувствительности тела выполняется экзерсис у станка.

Plie: разогревает стопы, активируют мышцы бедра и голени.

Battement tendu: развивает выворотности стоп и плавных переходов.

Внимание на точность движений.

Battement tendu jete: резкий бросок ногой на 45° через battement tendu.

Rond de jambe par terre: движения, при котором нога осуществляет круговые движения, оставаясь при этом на полу. Это помогает развивать гибкость, контроль, выворотность стопы и почувствовать центр тяжести.

Battement fondu: плавное сгибание и разгибание опорной ноги в колене с одновременным движением рабочей ноги, тренирующее силу и контроль над мышцами, улучшает выворотность и помогает развивать плавность движений.

Battement frappe: рабочая нога резко "ударяет" по опорной ноге, создавая, четкое движение. Оно помогает развить силу ног, улучшает технику и точность движений, а также способствует укреплению стопы.

Adagio: помогает развить контроль над телом, улучшает баланс и выносливость, а также позволяет отработать выворотность, грацию и выразительность в движениях.

Grand battement jete: помогает развить силу и гибкость бедра, а также тренирует координацию, скорость и точность в выполнении движений.

Allegro: прыжки на середине – saute, echappe, assemble, jete, changement.

Port de bras: правильное прохождение рук через основные позиции в сочетании с поворотами и наклонами головы и движениями корпуса.

Растяжка: упражнения на растяжение мышц ног и корпуса.

2. Основной этап.

Изучение вращений: репетитор начинает с демонстрации простых вращений на месте, акцентируя внимание на поддержании равновесия и плавности движений. Вращение начинается с медленных поворотов, чтобы исполнители могли сосредоточиться на технике и правильно распределять вес тела. Важно фиксировать взгляд на одной точке в начале вращения и поддерживать равновесие. После освоения вращений на месте артисты начинают выполнять вращения по диагонали. Это развивает способность держать равновесие при перемещении и улучшает координацию.

3. Заключительная часть.

Закрепление: артисты выполняют серию комбинаций, включающих вращение, двигаясь по диагонали.

Растяжка: упражнения на растяжку шеи, плеч и ног.

Процесс отличается глубоким вниманием к деталям. Постоянные корректировки способствуют осознанию каждой части тела в движении и позволяют исполнителям лучше понять специфику танца. Отдельно стоит выделить работу с ритмом и музыкальностью, что усиливает эмоциональную составляющую танца и помогает лучше синхронизировать движения.

В процессе занятий по танцу «Мерекелік тарту» с интеграцией методик классического танца внимательно учитываются возрастные и индивидуальные особенности, чтобы адаптировать подходы и методы, делая обучение максимально эффективным.

Эффективность процесса обусловлена не только методическим подходом, но и использованием образов и ассоциаций, которые делают сложные техники более понятными. Например, представления о плавности, легкости стимулируют творческое воображение, что значительно улучшает качество исполнения.

В целом, сочетание классических методов с национальной

спецификой обеспечивает гармоничное развитие технических и художественных навыков. Этот подход эффективен, так как он развивает у артистов не только физические способности, но и глубокое понимание культуры и эмоций, которые передает танец. Такой метод обучения формирует не только исполнителей, но и носителей традиций, способных проникнуться духом национального искусства.

2.2. Экспериментальное исследование влияния классического танца на исполнительскую культуру в народном ансамбле

Для исследования эффективности использования элементов классической школы мы провели экспериментальное исследование динамики их исполнительской культуры до и после проведения занятий. Для этого мы дали аналогичные задания на технику, музыкальность, артистизм и общий облик, чтобы сравнить результаты и оценить динамику.

Оценка исполнительской культуры осуществлялась посредством анализа исполнения следующих заданий:

Задание 1. Комбинация из скользящих шагов по диагонали.

Описание: предлагается выполнить комбинацию из скользящих шагов по диагонали. Акцент на мягкость движений ног, сохранение ровной осанки и плавность переходов между шагами.

Цели: проверить технику исполнения основного шага, плавность движений корпуса, выворотностью и точностью работы стоп.

Техника (0-10).

Ошибки в выворотности стоп, неправильное положение ног, потеря линий или неточность при перемещении по диагонали снижают оценку. Максимальный балл присваивается при технической точности, эмоциональной манере исполнения движений.

Музыкальность (0-10).

Оценка снижается, если движения не синхронизированы с ритмом музыки или нарушают музыкальные акценты. Для максимального балла

важно, чтобы все движения были выполнены в точном музыкальном ритме, с правильными акцентами.

Артистизм (0-10).

Максимальный балл присваивается за техническое исполнение, плавность, ощущение легкости и парения в воздухе.

Общий облик (0-10).

Максимальный балл присваивается за четкость и техническое исполнение движения, гармоничное взаимодействие всех частей тела, поддерживающее плавность и цельность образа.

Задание 2. Комбинация с руками.

Описание: исполнить короткую комбинацию, включающую плавное движение рук (например, жесты, символизирующие восхищение природой). Движения выполняются на месте или с минимальным продвижением.

Цели: оценить выразительность, координацию движений рук, корпуса, головы и эмоциональную составляющую.

Техника (0-10).

Оценка снижается, если движения рук выполнено с технической ошибкой. Максимальный балл присваивается за плавность и точность работы рук, корпуса, головы с минимальным напряжением и гибкостью.

Музыкальность (0-10).

Баллы снижаются, если жесты не синхронизированы с музыкальными акцентами или нарушают ритм. Для максимальной оценки важно, чтобы жесты идеально совпадали с музыкой и отражали музыкальный ритм.

Артистизм (0-10).

Оценка снижается, если передача настроения и образа недостаточна, а жесты не соответствуют эмоциональному состоянию или образу. Максимальный балл дается за яркое, выразительное исполнение, которое точно передает образ танца.

Общий облик (0-10).

Снижается оценка, если движения рук не скоординированы с телом,

что приводит к нарушению гармонии. Максимальный балл ставится, если руки, корпус и весь образ сливаются в единую гармоничную композицию.

Задание 3. Простой прыжок с мягким приземлением на одну ногу.

Описание: артистам предлагается выполнить легкий прыжок с приземлением на одну ногу. Это движение характерно для казахского танца, где подчеркивается легкость прыжка и точность завершения.

Цели: проверить воздушность, координацию корпуса и точность приземления.

Техника (0-10).

Ошибки в точности приземления приводят к снижению оценки. Максимальная оценка дается за мягкость приземления и грамотное выполнение прыжка.

Музыкальность (0-10).

Для максимального балла важно, чтобы все движения были выполнены в точном соответствии с музыкальным ритмом и акцентами.

Артистизм (0-10).

Для максимального балла требуется легкость, грация и ощущение воздушности при выполнении прыжка.

Общий облик (0-10).

Максимальная оценка присваивается за сохранение осанки и устойчивости в каждом элементе прыжка.

Интерпретация итоговой оценки исполнительской культуры артистов ансамбля:

Высокий уровень (120-160 баллов): артисты демонстрируют хорошую подготовку и могут исполнять сложные комбинации. Им рекомендовано участие в концертах, фестивалях и выступлениях.

Средний уровень (95-119 баллов): этот уровень свидетельствует о наличии базовых навыков, но требует дополнительных занятий для устранения недостатков. Фокус занятий может быть на конкретных аспектах: синхронизации, технике или артистизме.

Низкий уровень (менее 95 баллов): указывает на необходимость основательной работы над основной техникой исполнения. Рекомендуется проработка техники шагов, движений корпуса и музыкальности, а также усиленная работа над пластикой и осанкой.

Рассмотрим результаты исследования констатирующего этапа (до проведения занятий – исходный результат) (Рис.1).

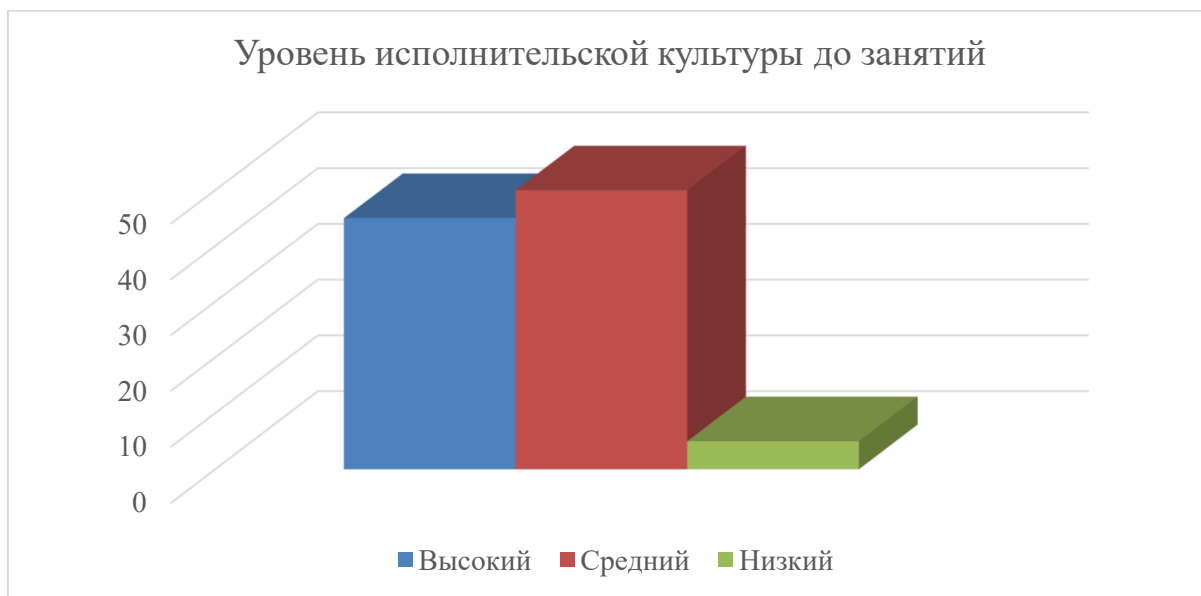

Рисунок 1 – Результаты исследования констатирующего этапа эксперимента (до проведения занятий)

45% артистов на первом этапе продемонстрировали высокий уровень исполнительской культуры. Они смогли продемонстрировать сложные элементы и комбинации, при этом проявляя артистизм и выразительность движений. Данная группа участниц попала в претендентки на последующее участие в фестивалях и конкурсах.

Половина занимающихся (50%) показали средний уровень исполнительской культуры – они смогли освоить и продемонстрировать ранее изученную базу, но с ошибками, также не проявляя выразительности и артистизма. Данные участницы требуют дополнительной работы в данном направлении.

5% исполнителей показали низкий уровень исполнительской культуры, продемонстрировав минусы не только в артистизме и

выразительности движений, но и в освоении базовых навыков. Также у данной группы есть недостатки в пластичности и осанке.

Рассматривая показатели артистов по критериям оценивания, можно увидеть следующие результаты (Рис.2).

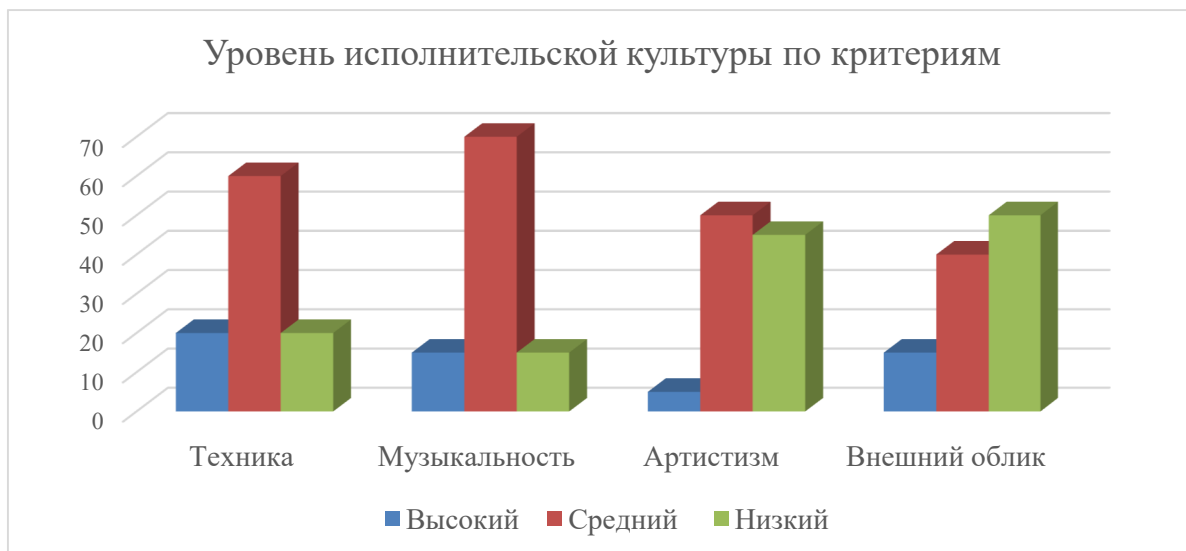

Рисунок 2 – Результаты исследования исполнительской культуры занимающихся по критериям

Рассматривая результаты, стоит отметить, что наиболее проседающими критериями на констатирующем этапе были артистизм и внешний облик. Артисты в большинстве освоили технику и проявили музыкальность, но имели существенные проблемы с другими критериями. В связи с этим, особенно важным представлялось использование элементов классического танца на занятиях.

Одним из главных методов был акцент на ровной осанке, выразительных линиях рук и гармоничном положении корпуса. Эти элементы напрямую влияют на общий внешний облик исполнителя, создавая ощущение легкости и эстетической завершенности. В результате ее использования артисты выглядят профессионально, их движения приобретают завершенность, а общий облик становится более утонченным и соответствующим сценическим требованиям.

Методика предполагает строгую дисциплину тела: все движения выполняются под контролем, с четкой координацией корпуса, рук и ног,

головы. Благодаря этому исполнение становится сдержанным, но выразительным, избегая технических ошибок. Артистизм усиливается за счет четкой техники, что позволяет сосредотачиваться на передаче эмоций и образов, не отвлекаясь на исправление базовых ошибок. Уделяется внимание синхронизации движений с музыкальной фразой. Музыкальная чувствительность помогает исполнителям более глубоко проникнуть в образ, делая их артистизм живым и органичным.

В танце «Мерекелік тарту» или других казахских композициях идея проявляется в мягкости и плавности жестов, а также в акценте на зрительное взаимодействие с аудиторией. Артисты учатся выражать через движение свои эмоции, создавая образы, наполненные национальной идентичностью. Подчеркивается важность того, чтобы движения выглядели естественно, будто исходя из самой природы исполнителя. Это особенно важно в казахском танце, который отражает воздушность, текучесть и красоту природы степей. Артистизм становится не просто отточенным, а близким к национальной эстетике, передавая культуру казахского народа.

После проведения занятий и изучения танца «Мерекелік тарту» мы повторно попросили выполнить девушек те же задания для оценки их исполнительской культуры по тем же критериям, что и на констатирующем этапе исследования. Были получены следующие результаты (Рис.3).

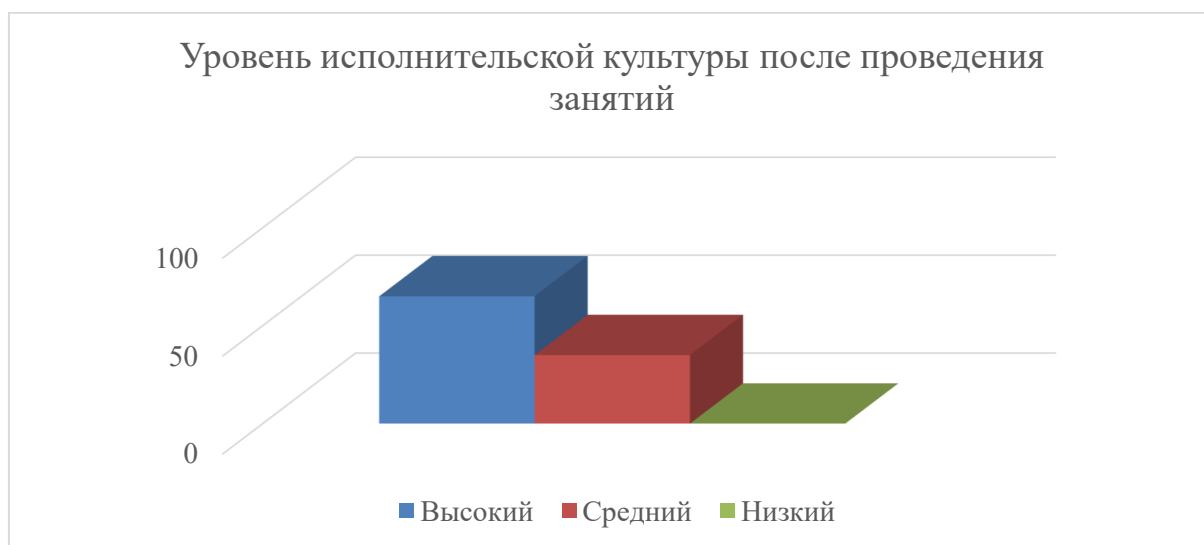

Рисунок 3 – Результаты исследования контрольного этапа эксперимента (после проведения занятий)

После проведения занятий с использованием элементов классического танца мы увидели существенный рост метрик. Количество исполнителей с высоким уровнем исполнительской культуры выросло с 45% до 65%. Количество артистов со средним уровнем исполнительской культуры снизилось на 15%. Низкий уровень не проявили. Относительно за недолгий срок это можно считать отличным результатом и считать использование элементов классического танца в развитии исполнительской культуры эффективным.

Рассмотрим изменение результатов в разбивке по всем критериям исследования (Рис.4).

Рисунок 4 – Результаты исследования исполнительской культуры занимающихся по критериям после проведения занятий с использованием элементов классического танца

Как видно из рисунка 4, динамика наблюдается по всем критериям, в том числе и существенно проседающим до проведения занятий артистизму и внешнему облику. Это еще раз подтверждает эффективность использования классического танца в развитии исполнительской культуры танцовщиц фольклорно-хореографического ансамбля. В связи с этим, рекомендуем использовать рассмотренные методики в данном направлении, данный подход может использоваться хореографами народных коллективов в рамках решения задачи развития исполнительской культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данного исследования была проанализирована роль классического танца в формировании исполнительской культуры в контексте народного ансамбля.

Исполнительская культура в хореографии представляет собой многослойное явление, объединяющее техническое мастерство, артистизм и глубокое понимание культурных традиций. Она выступает не только средством художественного самовыражения, но и важным инструментом передачи исторической памяти и национальной идентичности, отражая культурные и социальные контексты своего времени. Через синтез техники, эмоций и культурных кодов исполнительская культура создает мост между поколениями, способствует диалогу между различными обществами и вдохновляет на творчество. Она неразрывно связана с личными переживаниями исполнителей, формируя пространство для взаимодействия с аудиторией и обогащая танцевальное искусство за счет интеграции новых технологий и современных тенденций.

Классический танец служит надежным фундаментом для формирования технических навыков артистов и помогает им лучше передавать эмоциональное содержание танцевальных произведений и взаимодействовать с публикой. Кроме того, связь классического танца с народной хореографией способствует сохранению культурного наследия и традиций.

Взаимосвязь классического и казахского народного танца обогащает оба направления, способствуя развитию танцевального искусства. Казахский народный танец, с глубокими корнями в традициях и обрядах, сохраняет культурную идентичность, но при этом становится современным и актуальным благодаря заимствованию из классической хореографии. Хореографы и исследователи подчеркивают, что такое сочетание способствует не только развитию мастерства, но и созданию новых форм

сценического искусства, привлекательных для широкой и международной аудитории, при этом сохраняя традиционные корни.

Классический танец способствует развитию дисциплины, самоконтроля, креативности и навыков работы в команде, формируя не только профессионалов, но и всесторонне развитых личностей. Он обогащает культурное восприятие, укрепляет связь с музыкальным и литературным наследием, а также служит основой для освоения других стилей. Благодаря своей универсальности и глубине, классический танец продолжает оставаться важным элементом хореографического искусства.

Проведенные занятия по разработанной методике включали последовательное изучение технических, эмоциональных и выразительных аспектов казахского народного танца, в основе которых лежали элементы классической хореографической школы. Реализация разработанной методики показала ее высокую эффективность в формировании исполнительской культуры артистов ансамбля народного танца. Благодаря гармоничному сочетанию технических упражнений и работы над эмоциональной выразительностью, артисты смогли продемонстрировать заметный прогресс как в технике, так и в артистизме.

Классический танец доказал свою эффективность в создании условий для всестороннего развития артистов, подготавливая их как к сценическим выступлениям, так и к глубокому пониманию искусства хореографии. Его интеграция в репертуар ансамбля способствует созданию более ярких, оригинальных и выразительных хореографических произведений, что в свою очередь обогащает культурную жизнь и укрепляет идентичность коллектива.

Таким образом, можно утверждать, что классический танец является не только способом обучения техническим навыкам, но и важным средством формирования исполнительской культуры в народном ансамбле.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абдрахманова Б. Роль костюма в казахском народном танце: учебное пособие / Б. Абдрахманова. – Алматы: Искусство, 2021. – 180 с. ISBN: 978-601-7285-91-0
2. Абдрашитова Ж. Основы традиционной казахской хореографии: учебное пособие / Ж. Абдрашитова. – Алматы: Искусство, 2019. – 180 с. ISBN: 978-601-1123-849-8
3. Алексеева О. Формирование артистических навыков у хореографов: учебное пособие / О. Алексеева. – Екатеринбург: Урал, 2019. – 230 с. ISBN: 978-5-93461-365-7
4. Байбосынова А. Танец как выражение казахской идентичности: методическое пособие / А. Байбосынова. – Алматы: Қаныш Сәтбаев, 2021. – 180 с. ISBN: 978-601-7285-92-7
5. Васильева Т. Музыкальность и ритм в классическом танце: учебное пособие / Т. Васильева. – Санкт-Петербург: Искусство, 2019. – 190 с. ISBN: 978-5-9945-0111-9
6. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебное пособие / А.Я. Ваганова. – СПб.: Искусство, 2002. – 192 с. ISBN: 978-5-86789-142-4
7. Власова Е. Мировые традиции и народная хореография: учебное пособие / Е. Власова. – Рязань: 2017. – 205 с. ISBN: 978-5-5678-3345-3
8. Гаврилова Л. Эстетика движения в классическом танце: учебное пособие / Л. Гаврилова. – Москва: Искусство, 2021. – 200 с. ISBN: 978-5-9987-7845-6
9. Григорьева Е. Культура исполнения в народной хореографии: учебное пособие / Е. Григорьева. – Уфа: Книга, 2020. – 175 с. ISBN: 978-5-94567-123-4
10. Досжанова А. Эстетика казахского танца: традиции и современность: учебное пособие / А. Досжанова. – Нур-Султан: Еуразия, 2021. – 200 с. ISBN: 978-601-278-622-7

11. Евсеева Л. Эмоциональная выразительность в хореографии: учебное пособие / Л. Евсеева. – Москва: Искусство, 2018. – 210 с. ISBN: 978-5-88956-232-1
12. Ефремова М. Методика обучения народным танцам: учебное пособие / М. Ефремова. – Владимир: Искусство, 2020. – 215 с. ISBN: 978-5-89523-665-8
13. Захарова Л. Балетное мастерство и народная хореография: учебное пособие / Л. Захарова. – Минск: Белкнига, 2019. – 200 с. ISBN: 978-985-123-598-4
14. Зайсанова М. Танцевальная культура Казахстана: от корней к современности: учебное пособие / М. Зайсанова. – Астана: Сергелик, 2019. – 210 с. ISBN: 978-601-564-941-3
15. Иванова Е. Основы техники в хореографии: учебное пособие / Е. Иванова. – Москва: Искусство, 2021. – 180 с. ISBN: 978-5-99787-541-0
16. Исаева Н. Традиции казахского танца: учебное пособие / Н. Исаева. – Алматы: Искусство, 2020. – 200 с. ISBN: 978-601-7129-885-6
17. Калинина Н. Психология обучения классическому танцу: учебное пособие / Н. Калинина. – Санкт-Петербург: Искусство, 2021. – 195 с. ISBN: 978-5-111-56713-8
18. Кенжебаев М. Артистизм и мастерство в народном танце Казахстана: учебное пособие / М. Кенжебаев. – Алматы: Астана, 2019. – 220 с. ISBN: 978-601-733-523-2
19. Клыкова Л.А. Значение личности в развитии профессиональных коллективов народного танца: материалы VII Международной научно-практической конференции / Л.А. Клыкова. – Челябинск: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. 2022. с. 41-49.
20. Ковалева Е. История и современность хореографической композиции: учебное пособие / Е. Ковалева. – Москва: Искусство, 2020. – 185 с. ISBN: 978-5-999-88877-6
21. Козлова А. Хореографическое искусство: история и

современность: учебное пособие / А. Козлова. – Санкт-Петербург: Искусство, 2018. – 210 с. ISBN: 978-5-94452-789-5

22. Королева Н. Пластика и выразительность в народном танце: учебное пособие / Н. Королева. – Москва: Хореография, 2019. – 195 с. ISBN: 978-5-99787-786-1

23. Кузнецова Л. История народного танца: учебное пособие / Л. Кузнецова. – Москва: Искусство, 2020. – 180 с. ISBN: 978-5-111-55632-7

24. Литвинова О. Психология в хореографическом искусстве: учебное пособие / О. Литвинова. – Казань: Искусство, 2019. – 190 с. ISBN: 978-5-44445-678-4

25. Михайлова И.Н. Исполнительская культура как цель хореографического обучения: учебное пособие / И.Н. Михайлова. – Тула: Парус, 2022. – 200 с. ISBN: 978-5-4346-3453-2

26. Мурашова А.Т. Комплексный подход к изучению классического танца: учебное пособие / А.Т. Мурашова. – Владимир: Вятка, 2020. – 210 с. ISBN: 978-5-94567-123-4

27. Назарова Л. Хореографические приемы в народной традиции: учебное пособие / Л. Назарова. – Москва: Искусство, 2021. – 200 с. ISBN: 978-5-111-55635-8

28. Нургалиева С. Образовательные программы по казахскому танцу: подходы и методология: учебное пособие / С. Нургалиева. – Павлодар: Білім, 2020. – 210 с. ISBN: 978-601-281-456-0

29. Омарова Р. Музыка и движение в казахском танце: учебное пособие / Р. Омарова. – Алматы: Искусство, 2020. – 180 с. ISBN: 978-601-733-522-5

30. Павлова К. Балет и народные традиции: учебное пособие / К. Павлова. – Москва: Искусство, 2018. – 190 с. ISBN: 978-5-88956-232-1

31. Петров С. Классический танец в системе хореографического образования: учебное пособие / С. Петров. – М.: Искусство, 2015. – 210 с. ISBN: 978-5-44445-677-7

32. Попова К. Навыки исполнительства в ансамблях народного танца: учебное пособие / К. Попова. – Москва: Наука, 2019. – 190 с. ISBN: 978-5-99787-541-0
33. Рахимова А. Техника рук в казахском танце: учебное пособие / А. Рахимова. – Астана: Искусство, 2020. – 185 с. ISBN: 978-601-2223-884-2
34. Сеитова Д. Роль классического танца в формировании казахской исполнительской культуры: учебное пособие / Д. Сеитова. – Алматы: Халкааралық, 2021. – 180 с. ISBN: 978-601-733-521-8
35. Сергеев И. Традиции и новаторство в хореографии: учебное пособие / И. Сергеев. – Санкт-Петербург: Искусство, 2019. – 210 с. ISBN: 978-5-99999-123-2
36. Сидорова Е.Л. Исполнительская культура в танцевальных ансамблях: учебное пособие / Е.Л. Сидорова. – Санкт-Петербург: Хореографическое искусство, 2018. – 180 с. ISBN: 978-5-97856-112-3
37. Смирнов И. Классический танец и его роль в народной хореографии: учебное пособие / И. Смирнов. – Челябинск: Книга, 2020. – 190 с. ISBN: 978-5-445-42356-9
38. Соловьева Т. Основы народного танца: учебное пособие / Т. Соловьева. – Москва: Искусство, 2019. – 200 с. ISBN: 978-5-86789-142-9
39. Тарасов Н. И. Классический танец: учебник для вузов / Н. И. Тарасов. – 3-е изд. – СПб.: Лань, 2005. – 496 с. ISBN: 978-5-8114-3556-7
40. Тлеубеков И. Классические и народные танцы в Казахстане: учебное пособие / И. Тлеубеков. – Нур-Султан: Қазақ университеті, 2020. – 200 с. ISBN: 978-601-7222-151-3
41. Федоров Д.А. Классический танец и его влияние на народные традиции: учебное пособие / Д.А. Федоров. – Казань: Книга, 2021. – 185 с. ISBN: 978-5-112-56713-1
42. Филатова Н. Работа с мимикой в хореографии: учебное пособие / Н. Филатова. – Москва: Искусство, 2020. – 180 с. ISBN: 978-5-999-76432-6
43. Харитонов Е. Развитие артистизма у танцоров: учебное пособие /

- Е. Харитонова. – Москва: Искусство, 2019. – 195 с. ISBN:978-5-95558-963-8
44. Хайруллина А. Композиция казахских народных танцев: учебное пособие / А. Хайруллина. – Алматы: Искусство, 2021. – 190 с. ISBN: 978-601-7129-854-9
45. Искусство хореографии как синергетический фактор развития эстетической культуры личности: монография/А. Г. Чурашов// Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. – Челябинск: Южно-Уральский научный центр РАО, 2023. – 200 с.
46. Шарипова Г. Традиции и современные тенденции казахского танца: учебное пособие / Г. Шарипова. – Шымкент: Литер, 2022. – 190 с. ISBN: 978-601-564-920-2
47. Шолпанова А. Становление исполнительской культуры в казахском танце: исторический аспект: учебное пособие / А. Шолпанова. – Алматы: Қайнар, 2018. – 195 с. ISBN: 978-601-742-768-2
48. Щербакова Е. Техника и выразительность в народном танце: учебное пособие / Е. Щербакова. – Владимир: Искусство, 2020. – 200 с. ISBN: 978-5-45567-891-4
49. Эльзина Р. Казахский танец: теория и практика: учебное пособие / Р. Эльзина. – Алматы: Искусство, 2019. – 190 с. ISBN: 978-601-733-552-4
50. Юрьев А. Классический танец: история и современность: учебное пособие / А. Юрьев. – Санкт-Петербург: Искусство, 2018. – 200 с. ISBN: 978-5-99999-965-8
51. Яковлева О. Педагогические подходы в обучении хореографии: учебное пособие / О. Яковлева. – Москва: Искусство, 2019. – 185 с. ISBN: 978-5-63345-213-1
52. Якубов Л. Народные танцы: теория и практика: учебное пособие / Л. Якубов. – Казань: Искусство, 2020. – 195 с. ISBN: 978-5-44445-675-3