

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**Развитие исполнительского мастерства детей
средствами народно - сценического танца**


АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 2 курса 231 группы Института искусств
Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»

УРМАНОВОЙ ЕЛЕНЫ ОЛЕГОВНЫ

Научный руководитель:

доктор искусств., проф.



А. И. Демченко

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф.



И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. Наша работа посвящена развитию исполнительского мастерства на уроках народно-сценического танца. Сегодня проблемами хореографии разных народов России занимается огромное количество теоретиков, однако, их работы не всегда направлены на освещение проблемы формирования исполнительской культуры, развитие средствами сценичности и актерского владения образом. Поэтому, на наш взгляд, необходимо совершенствовать теорию и практику формирования исполнительского мастерства в процессе изучения и освоения материала обучающимися. Если ранее под исполнительским мастерством понимали четкость, ритмичность выполнений комбинаций, скоординированное взаимодействие рук с ногами, корпусом и головой, и высшей точкой мастерства считалось владение сложными элементами народного танца, то спустя время к этим характеристикам добавились индивидуальные особенности, актерское мастерство, эмоциональность и выразительность. Все это складывается в некую профессиональную оснащенность танцовщика. Исполнительское мастерство - это многокомпонентная система, функционирующая целостно и гармонично, включающая в себя технику, техничность и актерское мастерство. Важнейшим компонентом исполнительского мастерства является выразительность исполнения, подразумевающая осмысленное танцевание, эмоциональное раскрепощение, передачу эмоций и выразительности, т.е. актерское исполнительство.

Степень разработанности проблемы. Существует довольно много тех или иных публикаций, которые рассматривают проблемы исполнительского мастерства.

Методологии художественного и хореографического образования посвящены работы Т. Барышниковой, А.И. Бочаровой, Н.И. Бочкарева, Г.Ф. Богданова, А.Н. Брусницына, А.Я. Вагановой, В.В. Ванслова, Л. С. Выготского, Г.Д. Добровольской, В.С. Костровицкой, Е.Б. Овчаренко, Н.Б. Тарасовой, Т.С. Ткаченко и др.

Психологический и педагогический, искусствоведческий, культурно-исторический, философско-эстетический аспект в области хореографии раскрываются в работах А.А. Алферовой, А.И. Борисовой, Г.В. Бурцевой.

Издан ряд монографий, учебно-методических пособий, сборников, в которых собран богатейший материал по записи и обработке народных танцев, это работы Н.А. Заикиной, Р.А. Каримовой, А.А. Климовой, М.П. Мурашко, Н.С. Надеждиной, Н.И. Тарасовой, Т.С.Ткаченко и др.

Одним из основных трудов по хореографии является монография Т.А. Устиновой «Лексика русского танца». Она первая дала полное описание народному танцу, и рассмотрела взаимодействие народного и народно-сценического танца.

Объектом исследования предстало исполнительское мастерство.

В нашей работе мы хотели бы предложить для усовершенствования исполнительских навыков, развивать не только технику, оттачивать мастерство владения сложными танцевальными элементами, но и применять в процессе обучения народно-сценическим танцем упражнения для развития актерского мастерства, которые помогут исполнителю раскрепоститься, снять телесные зажимы, поработать над выразительностью и эмоциональностью.

Предмет исследования: влияние народно-сценического танца на исполнительское мастерство детей.

Основной **целью** работы является исследование развития исполнительского мастерства детей методами народно-сценического танца.

Достижение поставленных целей потребовало решения следующего ряда **задач**:

1. Проанализировать историю становления и теорию развития исполнительского мастерства народно-сценического танца;
2. Исследовать историко-теоретические основы развития народно-сценического танца;

3. Определить особенности народно-сценического танца как предмета обучения;

4. Определить специфику народно-сценического танца;

5. Разработать формы и методы развития исполнительского мастерства детей в процессе освоения народно-сценического танца;

6. Разработать методику анализа повышения уровня исполнительского мастерства в процессе обучения народно-сценического танца.

Методы исследования, использованные в работе:

1. теоретические: теоретический анализ предмета и проблемы исследования на основе изучения научной и научно-методической, психолого-педагогической литературы;

2. эмпирические: наблюдение, биографический, анкетирование, беседа, опросный, психодиагностические методики;

3. математико-статистические методы обработки данных (расчет средних арифметических значений, стандартного отклонения).

Базой исследования явилась МБУДО «ДШИ № 8» г. Саратова.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы История становления и теория развития исполнительского мастерства народно-сценического танца два параграфа. В первом параграфе «Исполнительское мастерство как метод совершенствования навыков танцовщика в народно - сценическом танце» рассмотрено понятие исполнительского мастерства, а также различные его составляющие. Исполнительское мастерство - это многокомпонентная система, функционирующая целостно и гармонично, включающая в себя технику, техничность и актерское мастерство. Важнейшим компонентом исполнительского мастерства является выразительность исполнения, подразумевающая осмысленное танцевание, эмоциональное раскрепощение, передачу эмоций и выразительности, т.е. актерское исполнительство.

Исполняя номер, танцор должен уметь «играть» какую-то роль. Он должен «одевать» на себя роль своего персонажа, думать, говорить и танцевать так же, как его персонаж. Если эти условия выполнены, значит, исполнитель умеет чувствовать образ, контролируя координацию и пластичность роли исполняемой национальности. Поэтому каждый хореограф и балетмейстер должен развивать у своих танцовщиков исполнительские навыки.

Очень часто случается так, что исполняемый номер технически правильно составлен, отработан, танцоры все четко, ритмично исполняют, но смотря на него, создается впечатление, что чего-то в номере не хватает, и создается впечатление разочарованности. Но бывает и наоборот: хореографическая постановка не совсем удачна, танцор просто мастерски исполняет свою роль, передает образ персонажа, что так завоевывает внимание и восторг зрителя. Успех такого исполнения кроется в исполнительском мастерстве.

Сегодня уже доказано, что через средства хореографического искусства формируются нравственные и творческие качества личности ребенка.

Эмоциональность, выразительность, техничность, раскрепощенность, воображение, наблюдательность; умение слушать, повторять - именно из этих качеств складывается исполнительское мастерство танцора.

Выразительность в танцевальном номере можно достичь по итогу совершенствования действий танцовщика.

С помощью движения, танца мы передаем информацию, которую мы при помощи жестов и мимики, танцевальных элементов передаем этот текст.

Эта информация воссоздает грациозность движений, эмоциональную составляющую, дает понять отношение какого-либо героя, участвующего в сценическом воплощении номера, к воспроизводимому действию.

Поэтому формирование исполнительских навыков так и остается основной проблемой в хореографическом образовании.

Пробелы в исполнительском мастерстве танцоров не специально заставляют педагогов-хореографов совершенствовать методики преподавания, добавлять в них осмысление, учить танцоров передавать информацию с помощью танца.

Танцор должен обладать всеми средствами выразительности, осмысленно применять их в процессе исполнения танца, но так же он должен обладать техникой и лексикой танца. Только в совокупности этих принципов номер будет наполненным.

Во втором параграфе «Историко-теоретические основы изучения народно-сценического танца» рассматривается история народно-сценического танца. Помимо этого, рассматриваются этапы становления и появления народно-сценического танца.

Народный танец представляет собой танец, который создаётся этносом и распространяется в быту, обладает национальными особенностями, которые влияют на характер, координацию движений, музыкально-ритмическое и метрическую структуру танца, манеру его исполнения. Фольклорный танец является стихийным проявлением чувств, эмоций он исполняется, прежде всего, для себя, а уже потом для зрителей.

Школы народно-сценического танца был проделан долгий путь, в процессе которого было как много отрицательного, так и положительного. Что же представляет собой народно-сценический танец?

Следует, прежде всего, начать с термина народно-сценического танца. Народный танец, который соединяет в себе все существующие варианты его интерпретации в рамках сценического действия, который существует в соответствии с законами хореографического и театрального действия называется народно-сценическим. Посмотрим процесс становления и видоизменения народно-сценического танца в нашей стране от начала до нашего времени.

Уже в ранний этап язычества стали появляться народные игрища, на которых происходили встречи племен, родов. Они приклонялись погоде, солнцу и т.д. Весь живой и неживой мир они видели и представляли в одушевленных образах. На игрищах славяне совершали обряды, играли, водили хороводы, пели, чтобы задобрить природу и богов.

Древние славяне были мирными, никогда не воевали, поэтому их танцы и игрища носили земледельческий быт и приурочивались они к календарным языческим праздникам: посев, обжинки, осенины, коляда, радуница, русалия.

Когда христианство стало официально утверждено, в танцах стали появляться новые движения и жесты. Языческие обряды забывались, теряли свой первоначальный вид, превращались в игры.

Скоморохи стали первыми, кто профессионально исполнял народный танец. Они поддерживали традиции танца, усложняли лексику, совершенствовали технику и эмоционально наполняли танец.

В эпоху Петра в конце XVII в. танец становится светским. Формируются ассамблеи, с которых начались балы на России. Самодеятельные и любительские коллективы стали пробовать себя в национальных танцевальных композициях.

В качестве предмета обучения народный танец впервые появился в начале XIX века петербургском императорском хореографическом училище. Это связано с появлением в балетных спектаклях народных танцев.

Вторая глава выпускной квалификационной работы «Методика развития исполнительского мастерства на уроках народно-сценического танца» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Организация образовательного процесса, основные приемы, формы, методы и принципы развития исполнительского мастерства в процессе освоения народно-сценического танца» составлен и описан образовательный процесс, структура урока, его формы и методы работы.

Для продуктивности занятий следует использовать проблемную

методику. Каждый ребенок живо вливается в процесс: сочиняет танцевальные комбинации, для сольного или группового показа преподавателю. При помощи такого метода участники коллектива могут продемонстрировать свои знания на практике.

Ведущими являются такие методы, как словесные, практические и наглядные. Словесные методы заключаются в объяснении и повествовании какого-либо материала. Практические методы основываются в обучении хореографических навыков. Но самым главным методом формирования у детей исполнительских навыков является наглядный метод. Исполнительское мастерство преподавателя невольно заставляет детей копировать его возможности.

Педагог имеет полное право выстраивать уроки так, как считает правильным, но главным остается то, что занятия должны быть направлены на достижение главной цели - формирование необходимых составляющих исполнительского мастерства.

В процессе обучения хореографии главным является тренировочная работа. С ее помощью ребенок совершенствует свои умения и навыки, исполнительское мастерство. Процесс постановки в коллективе народно-сценического танца исключает эти задачи, т.к. уроки основываются только на изучение лексики того или иного народа, отвечает так же за сюжет и саму постановку танцевальных композиций.

Исполнительское мастерство формируется в процессе обучения. Отсюда следует, что для формирования исполнительских навыков следует использовать разнообразные методы и приемов их освоения. В работе с разными возрастными группами нужно уметь выработать определенные методы общения, например, методы эмоционального стимулирования - метод одобрения и осуждения.

Уроки народно-сценического танца должны быть систематичны, последовательны и поэтапны, т.е. иметь определенный ритм наращивания

нагрузки и усложнения. Это объясняется тем, что постепенно, в процессе обучения требования у педагога возрастают за счет увеличения нагрузки и усложнения упражнений.

Следует точно помнить, что на уроке народно-сценического танца важно чередовать нагрузку и отдых, для того, чтобы избежать перенапряжения мышц, но также стоит помнить, что слишком долгое время на отдых ведет к переохлаждению суставно-двигательного аппарата.

Основной формой организации исполнительского мастерства танцовщиков является урок народно - сценического танца. Занятия проводятся в группах, но ввиду каких-то обстоятельств, могут быть и индивидуальные. Организация урока зависит от возраста обучаемых, класса обучения и образовательных задач. Структура урока – классическая, состоит из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной.

Рассмотрим структуру урока при 40-минутном уроке в ДШИ:

- Подготовительная часть (отводится 7-10 минут) отвечает за разогрев суставно-мышечного аппарата, подготовку организма к физическим нагрузкам, так же за увеличение эластичности мышц и связок, эмоциональный настрой на работу. Также упражнения способствуют мобилизации внимания, подготавливают сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей работы.

- Основная часть (20-25 минут) включает в себя экзерсис у станка, экзерсис на середине и этюдная работа. Здесь решаются такие задачи, как: усовершенствование техники, физических данных, исполнительского мастерства и т.д.

- Заключительная часть (3- минут) отвечает за нормализацию дыхания, восстановление активности двигательного аппарата, расслабление. Форма проведения урока зависит от его организации.

Во втором параграфе «Опытно-экспериментальная работа по изучению повышения уровня исполнительского мастерства в процессе изучения

народно-сценического танца» перечислены и описаны этапы констатирующего эксперимента. Помимо этого, представлен анализ формирующего эксперимента.

Изучению и анализу развития исполнительского мастерства в процессе изучения народно-сценического танца не уделяли достаточно внимания. И только в текущее время происходит актуализация значения такого анализа.

Мы считаем, что изучение развития исполнительского мастерства и его совершенствование в процессе изучения народно-сценического танца несет широкую образовательную функцию, активизирует восприятие нравственно-эстетического аспекта, формирует естественное восприятие искусства, улучшает усвоение техники танца, формирует личность, воспитывает исполнителя, формирует эстетический вкус в искусстве и в хореографии.

Мы подробно описали структуру урока народно-сценического танца.

На этапе констатирующего эксперимента нами были созданы анкеты, помогающие выявить уровень исполнительского мастерства.

Формирующий этап проходил на базе МБУДО «ДШИ №8» г. Саратов, с целью выявления педагогических условий изучения развития исполнительского мастерства, в процессе изучения народно-сценического танца. Занятия проводилось три раза в неделю по 1ч в течение бмесяцев. Всего было проведено 72 занятия. В процессе чего, было решено разделить класс на две подгруппы. Цель эксперимента заключалась во внедрение в образовательный процесс педагогических условий изучения развития исполнительского мастерства в процессе изучения народно-сценического танца. Структура урока в обеих подгруппах была одинаковой. Отличие было лишь в методике развития исполнительского мастерства.

В связи с проведенным экспериментом, мы сделали вывод, что на начальном уровне освоения народно-сценического танца (10-11 лет), детям необходимо не только показывать, как исполнять правильно, то или иное движение, но и рассказывать, почему именно так оно исполняется; как

пропустить через себя и понять материал; как его исполнить так, чтобы было не только правильно технически, но и красиво с точки зрения исполнительского мастерства. Ребенок должен понимать, какую эмоцию вложить в материал и как не бояться исполнить ее, если смотрят со стороны.

Заключение. Часто дети не любят, когда на них специально смотрят, просят что-то исполнить индивидуально, это нарушает их личное пространство, душевную гармонию и приносит им дисбаланс. Для успешного овладения навыками исполнительского мастерства школьниками важно добавление новых методик, влияющих на развитие ребенка. В процессе работы мы определили минимальный, то есть развивающий физические, музыкальные, эстетические, нравственные качества и укрепляющий здоровье ребёнка и оптимальный, то есть свидетельствующий о том, что танцевальная культура начала формироваться набор движений народного и народно-сценического танца, которые могут освоить ученики за ограниченный период времени, и которые могут оказать влияние на постановка корпуса, рук, ног, головы и научиться правильно дышать, развить свободу и грациозность движение повысить координацию и снять зажатость.

Практической части работы мы рассмотрели методы, формы, средства народного танца, и организацию занятий с использованием коррекционной гимнастики и игровых упражнений, а также изложили их суть. Сегодняшний день в сумме все чаще стали публиковаться материалы осматриваются варианты появления хореографии в учебных планах школ.

Выборка исследования составила 12 детей 10-11 лет, занимающиеся при МДОУ «ДШИ № 8», г. Саратов. Это школьники 4-5 классов, занимающиеся народно – сценическим танцем в течение 1-2 лет.

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие **выводы:**

1. Классическая методика ведения урока народно-сценического танца способствует физическому и техническому развитию обучающихся, но не развивает исполнительские навыки и качества.

2. Разработанная система нестандартного ведения урока народно-сценического танца активно способствует повышению физического развития.

3. Методика помогает самовыражению, раскрывает внутренний потенциал ребенка, помогает снять эмоциональные и телесные зажимы, раскрывает ребенка как артиста сцены, влияет на восприятие внешних факторов, помогает справиться со стрессовыми ситуациями, эмоционально раскрепоститься, передача эмоций и выразительности становится простой, развивает творческую фантазию, воображение, развивается наблюдательность, а так же, умение слушать, повторять и применять.

4. Методика так же развивает умственный процесс ребенка, подразумевается осмысленное танцевание, движения ребенка становятся более объемными, а не плоскими, ребенок приобретает понимание и, тем самым, становятся выразительными его движения, а не просто технически проученными.

Устремленность к идеалам одухотворяет ребенка через танец. Вкладывая всю душу в танец, ребенок свои эмоции выносит наружу, тем самым раскрепощается и «открывается» для творчества, т.е. одухотворятся через танец. У детей наблюдается изменение в поведении, касаясь периодов до работы над исполнительским мастерством и после. Это проявляется в снижении уровня агрессии, снижение тревожности, мышечных зажимов и эмоционально напряжения. Коллектив стал единым организмом. Каждый в отдельности ребенок стал эмоционально наполненным, отзывчивым и выразительным в движениях и речи.

Таким образом, нами доказана эффективность введения в классический урок народно-сценического танца неклассических методик его проведения для развития исполнительских качеств и навыков ребенка.