Содержание

Введение. Глава 1. Понятия и принципы танцевальной исполнительской культуры.

1.1. Классический танец, восточный танец, современный танец

1.2. Цели и задачи основных преподаваемых дисциплин.

1.3. Форма и режим занятий.

Глава 2. Технические и эстетические требования к исполнительской культуре танца.

2.1. Классический танец, как средство формирования исполнительской культуры.

2.2. Экзерсис в классическом танце.

2.3. Критерии исполнительской культуры.

Заключение.

Список литературы.

Введение.

Танец начал свою жизнь вместе с человеком. История возникновения и развития танца неразрывно связана с историей человеческой культуры. Он участвовал в самых различных сторонах практической жизни человека .В древности танцы имели ритуальный, охотничий , трудовой, воинский характер .Танцы древних людей передавались из поколения в поколение, со временем менялся их магический смысл и пластический язык. Постепенно танец стал неотъемлемой частью народных празднеств и придворных балов, танцы приобретали национальности и стили. Политика и мода, музыка и войны-вся многогранность жизни человека отображалась в танце и определяла его. Возник особый пластический язык , которому люди учатся с невероятным упорством ,сохраняют и умножают эти навыки годы, десятки лет.

Природа танца органична – его корни лежат в потребности человека выразить пластически свои чувства. Поэтому это искусство эмоционально выразительно, эстетически и визуально наполнено и самобытно. Бальные, спортивные, танцы народов мира, эстрадные, современные, уличные танцы , исторические, классический балет сохраняются, преумножаются и развиваются. Отражают мысли , чувства, настроения, истории этносов, наций, народов. Отражают религиозные традиции и технические индустриальные достижения. Обогащаются лексически и технически.

С помощью танца можно обеспечить такие условия для человеческой деятельности, которые помогают человеку развить его творческий потенциал и нравственные возможности личности. Танец улучшает гибкость, тонус тела, развивает мускулы. Он помогает в формировании хорошей осанки, равновесия и координации . Профессиональные исполнители получают знания и навыки с юных лет, проходят отбор в сооветствии с критериями профессиональной пригодности, с ними ежедневно занимаются квалифицированные мастера хореографии. Занятия танцем требуют больших затрат энергии, физических сил, здоровья и эмоциональной отдачи как обучающегося, так и педагога.

Глава 1. Понятия и принципы танцевальной исполнительской культуры.

1.Классический танец. Восточный танец. Современный танец.

В программу обучения на отделении Артист Ансамбля Танца включены между прочих такие дисциплины, как «Классический танец», «Восточный танец», «Современный танец». В основе курса этих дисциплин лежит освоение экзерсисов, освоение техник исполнения вращений, прыжков, техник движений рук, ног, движений головы.На протяжении всего обучения будущие исполнители осваивают особенности жанров и стилей, знакомятся с историей возникновения и развития танца.

1.2.Цели и задачи основных преподаваемых дисциплин.

Основной задачей обучения основным специальным дисциплинам (классический,восточный, современный танец) является овладение техникой исполнения и её усовершенствование .В восточном танце обучающиеся совешенствуют и отрабатывают элементы и движений танцев народов Востока (узбекский танец и его стили-ферганский, хорезмский, бухарский; таджикский танец; сирийский танец ; индийский танец).В программу обучения входит изучение постановки рук, ног,головы, работа над стилем и манерой исполнения, изучение характерных движений, отработка вращений, в том числе- комбинированных.Раскрывается исполнительская индивидуальность обучающихся.

В основе курса современного танца лежит интеграция дисциплин- в начале обучения идет изучение гимнастики , движений и упражнений, на ней основанных; обучение экзесису, имеющему классическую ,но модернизированную основу ;продолжает курс изучение техник современного танца – джаз-танец, контемпорари, импровизация, техника работы на полу, элементы хип-хопа ,модерн.

Основная задача классического танца заключается в том, чтобы путём целесообразно подобранных, постоянно повторяемых тренировочных упражнений у станка и на середине зала добиваться виртуозности, научиться свободно и пластично управлять своими движениями .Наиважнейшие условия успеха в обучении – правильная постановка корпуса и выворотность ног, позволяющие овладеть вращениями , прыжками и чистотой исполнения.Классический танец предполагает удлинённость и благородство линий тела танцовщика.

Танец неразрывно связан с музыкой . В процессе обучения данным дисциплинам необходимо развивать у обучающихся музыкальность, необходимую для гармоничного развития и совершенствования навыков профессионального танцовщика. Серьёзное внимание также следует уделять работе над актёрским мастерством. В любом танце движения ног, головы, рук и жесты передают характер и настроение. Жест в танце должен быть свободным, широким , естественным и внутренне оправданным. Будущий артист должен научиться посредством пластики своего тела и актёрской выразительности создавать образы и характеры, переживания и чувства своего сценического героя.

1.3. Форма и режим занятий.

Для полноценных занятий танцем необходимы подходящая одежда и обувь. Одежда не должна стеснять движения, но в то же время быть аккуратной, подчёркивающей линии фигуры. Для занятий в группе обычно предпочтительна традиционная одежда одного цвета, зачастую – чёрного. Это позволяет педагогу визуально легче определять ошибки учащихся и исправлять их. К тому же, специальная профессиональная одежда создаёт необходимое для занятий настроение.Волосы должны быть аккуратно собраны.Особое внимание необходимо уделить специальной обуви для занятий , в которой было бы удобно и легко танцевать.Туфли подбираются строго по размеру стопы. Обувь для занятия классическим танцем нужна мягкая, тканевая и на тканевой основе, чтобы лучше чувствовать стопу, пуанты должны быть подобраны в соответствии с физиологическими особенностями стопы. Для занятий восточным танцем нужны характерные туфли на кожаной основе с каблуком средней высоты, для девушек – 3-4 см., для юношей легкие сапоги. Для занятий современным танцем нужны джазовые мягкие туфли на мягкой подошве с маленьким каблуком-1,5 – 2 см., для занятий хип-хопом используются танцевальные кроссовки на упругой гибкой подошве, занятия контемпорари предполагают работу босиком.

Режим занятий танцем будущих артистов должен быть систематичен. Регулярно проводимые учебно-тренировочные уроки являются непременным условием обучения. Отсутствие регулярных занятий приведёт к снижению качества техники исполнения, движения рук лишатся выразительности, спина утратит гибкость, стопы потеряют виртуозность исполнения и силу, прыжки лишатся высоты .К тому же, при нерегулярности занятий тело танцовщика теряет физическую выносливость, что , в свою очередь, ведёт к потере выносливости эмоциональной; у танцовщика сбивается дыхание, становится сложно выдержать музыкальный темп упражнения, комбинации или танца до его окончания. Мышцы , лишённые регулярной профессиональной нагрузки, теряют свою эластичность, что может привести к травмам. На протяжении всего обучения будущим исполнителям рекомендуется воздержаться от занятий силовыми видами спорта, во избежание травм. Следует помнить, что правильность и высокая техничность исполнения в дальнейшем зависит от правильности обучения и исполнения в начальном периоде учёбы. При этом условии профессиональные навыки исполнителя сохранятся, разовьются и умножатся.

Следовательно, регулярные систематизированные занятия способствуют развитию у обучающегося чистоты исполнения, правильной постановки корпуса, силы и эластичности мышц, координации и физической выносливости, что , в целом, создаёт фундамент для развития и становления будущего артиста танца.

Глава 2. Технические и эстетические требования к исполнительской культуре танца.

2.1. Классический танец, как средство формирования исполнительской культуры.

Термином « Классический танец» пользуется весь танцевальный мир . Классический танец повсеместно признан одним из главных выразительных средств современного балета. Он представляет собой чётко выработанную систему движений, в которой нет ничего случайного и ничего лишнего . Это система движений, призванная сделать тело дисциплинированным, подвижным, сильным и координированным, послушным и чутким инстументом танцовщика и балетмейстера .Нужен ли классический танец с его экзерсисом у станка и на середине, с его прыжками и вращениями для обучения и другим видам и стилям танца? Да, нужен! Отработанная и проверенная временем система занятий классическим танцем позволяет танцовщику достичь того уровня исполнительского мастерства, когда становится возможным выполнять любые задачи балетмейстера. Несмотря на свою сложность, классический танец продолжает развиваться. Все виды танца имеют под собой основу классического экзерсиса. Это – позиции рук и ног (модернизированные и усложнённые в современном танце), перегибы корпуса (port de bras), прыжки, упражнения экзерсиса, стилизованные и приспособленные для других видов танца. Все танцевальные направления объединяют классические основы, которые прослеживаются во всех стилях. Основы классического танца с его сложной виртуозной техникой, благородством и выразительностью линий и форм универсальны и являются базой для всех танцевальных стилей и направлений. Какие бы новшества ни привносило в хореографию время, классический танец является стержнем, на основе которого развиваются и другие танцевальные стили.

2.2. Экзерсис в классическом танце.

В основе учебной танцевальной подготовки обучающихся лежит система упражнений классического танца – экзерсис. Он по праву считается главным и непременным условием в подготовке будущих исполнителей. Занимаясь классическим тренажём, обучающийся разогревает суставно- связочный аппарат, предупреждая этим растяжения и вывихи при разучивании и исполнении сложных танцевальных движений. Классический экзерсис , прежде всего, вырабатывает правильную постановку и устойчивость корпуса, который должен держаться на опорной ноге, с прямой подтянутой спиной; разрабатывает и закрепляет шаг (растяжку); даёт правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывает точность, свободу , эластичность и координацию движений .Способствует также развитию внимания , визуальной и мышечной памяти, необходимой для артиста. Вместе с тем занятия классическим станком помогают избавиться от таких физических недостатков, как сутулость, перекос плеч, сколиоз, косолапость. Чтобы занятия классическим экзерсисом принесли наибольшую пользу обучающимся, в исполнении упражнений следует добиваться идеальной выворотности ног, необходимой для улучшения техники танца, а также для приобретения движениями исполнителя изящества и гармоничности. Но внимание и силы следует уделять не только технической стороне . Чтобы избежать формально механического исполнения, нужно добиваться музыкальной и эмоциональной выразительности и танцевальности. Экзерсис начинается у станка, затем, по мере усвоения движений, переносится на середину зала. Затем следуют adagio и allegro (прыжки).В зависимости от степени трудности, учитывается полезное и логичное сочетание движений. Последовательность экзерсиса не должна быть случайно. Нагрузка в течение урока распределяется равномерно во всех упражнениях. По мере усвоения и закрепления материала учащимися упражнения у станка и на середине исполняются на полупальцах. Особое внимание на уроках классического танца уделяется развитию и закреплению пальцевой техники. Ввиду её особой сложности и травмоопасности, начинать занятия на пальцах следует не раньше, чем будущие артисты научатся держать баланс на полупальцах, стопы приобретут необходимую эластичность и силу.

2.3. Критерии исполнительской культуры.

Одним из главных требований к танцевальному искусству является выразительность исполнения, которое считается совершенным лишь в том случае, если каждое движение в танце было понятно и доходило до зрителя, затрагивая и волнуя его внутренний мир. Наличие содержания, реалистическая форма отражения , индивидуальность и выразительность , а также высокая техника исполнения является тем условием, на котором строится и развивается танцевальная культура. Чтобы овладеть высоким танцевальным мастерством, танцовщику необходимо познать и усвоить его природу, его средства выражения, его школу .Исполнительская и общая культура танцовщика определяет его манеру движения, которая без должной выучки не может быть воспитана; манера движения – это пластическое средство выражения индивидуальности танцовщика, когда искусство является подлинным, а не подражающим. Воспитание и обучение будущего танцовщика во многом определяют соответсвующие учебные заведения, танцевальные коллективы, театральные балетные труппы, их традиции, направления, мастерство. Вся профессиональная сфера танцевальной деятельности, с которой соприкасается исполнитель в период своего становления.

Заключение

Эстетические и технические требования к исполнительской культуре танца складывались в течение долгих десятков лет не одним поколением танцовщиков. Исполнительская культура формировалась в соответствии с требованием времени, опираясь на традиции. Содержание и глубина хореографического произведения могут быть верно и полно раскрыты только с помощью точной высокой исполнительской техники, помогающей полностью раскрыть профессиональный потенциал исполнителя, обогатить танцевальный язык, свободно и уверенно раскрывать актёрски и доносить зрителю свой сценический образ.

Список используемой литературы.

1. Ваганова А.Я. « Основы классического танца». , Искусство 1980г.

2 .Базарова Н.П., Мей В.П. « Азбука классического танца». , Планета музыки 2008г.

3. Костровицкая В.С., Писарев А.А. « Школа классического танца». ,Искусство 1968г.

4. Шакенова А. А. « Классический танец в ансамбле современного танца». , Д.Р. 2017.

Караганда

2020