ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК ТАНЦА МОДЕРН В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ КУЛЬТУРЫ

Автор: Ратова Екатерина Евгеньевна

Преподаватель хореографических дисциплин

ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»

E-mail: *katerina.erashova@yandex.ru*

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния техник танца модерн на процесс хореографической подготовки студентов колледжей культуры. В работе рассматриваются ключевые аспекты танца модерн как важного элемента в обучении, включая методики, разработанные известными хореографами, такими как Марта Грэм, Дорис Хамфри, Хосе Лимон, Мерс Каннингем. Анализируется, как элементы, такие как сжатие и расширение, подъемы и падения, а также спирали, способствуют развитию творческих способностей студентов, а также их подготовке к профессиональной сценической деятельности. Особое внимание уделяется роли преподавателей в формировании компетентных хореографов, способных адаптировать указанные техники под индивидуальные особенности учащихся и создавать уникальные хореографические произведения.

Ключевые слова: танец модерн, техники танца модерн, основоположники танца модерн, хореография, хореографическая подготовка, колледжи культуры.

При внедрении техник танца модерн в образовательный процесс студентов колледжей культуры важно учитывать ключевые аспекты, включая структуру урока, методы преподавания и музыкальное сопровождение. Каждый из этих элементов играет ключевую роль в создании условий для эффективного обучения.

Структура урока предполагает создание комфортной и творческой атмосферы, которая способствует взаимодействию между студентами. Для студентов, обучающихся танцу модерн, организация процесса занятий должна ориентироваться на развитие их индивидуальных качеств и исполнительского мастерства. Преподаватели должны активно использовать методики, направленные на вовлечение учащихся в практическую деятельность и на освоение элементов современного танца, что способствует повышению их мотивации [11].

Методы преподавания в хореографии можно разделить на традиционные и инновационные. Традиционные подходы включают строгую систему и последовательное освоение движений, в то время как инновационные методы нацелены на адаптацию элементов танца к индивидуальным потребностям студентов. Это может включать различные танцевальные игры и упражнения, которые развивают координацию и гибкость, что является неотъемлемой частью обучения танца модерн [10].

Танец модерн, как произведение искусства, невероятно богат и разнообразен, что делает его особенно привлекательным для студентов в колледжах культуры. Работа с техниками открывает возможности для самовыражения, что особенно важно в образовательном процессе. Одним из ключевых аспектов работы с модерном является развитие творческого подхода к обучению, который может значительно улучшить уровень хореографического мастерства.

При освоении техник танца модерн студенты получают возможность экспериментировать с движениями, формами, ритмами и пространством, что расширяет границы их творческих навыков. Модерн гораздо более свободен в плане выражения эмоций по сравнению с традиционным балетом. Это направление дает возможность танцорам находить свой уникальный голос, отражая личные переживания и ощущения [15]. В этом контексте, преподаватели должны создавать такие условия, чтобы студенты могли свободно исследовать свои возможности.

Танец модерн основывается на идеях, возникших на рубеже XIX и XX веков, когда хореографы начали отходить от жестких канонов классического балета. Настоящий модерн не только отрицает эти каноны, но и находит новое выражение через акцент на индивидуальности исполнителя, что утвердилось как одна из главных черт этого стиля [2]. В хореографической практике существенным критерием является не только техническое совершенствование, но и развитие глубокой эмоциональной связи между танцором и его движениями.

Контекст танца модерн продолжает развиваться, и с каждым годом появляется все больше новых идей и концепций. При правильном подходе к внедрению техник в образовательный процесс можно добиться гармоничного сочетания традиционного и современного в хореографическом образовании. У студентов формируется не только физическая подготовка, но и культурное сознание, способное адаптироваться к быстро меняющемуся миру [16].

Работа педагога-хореографа в системе образования, особенно в контексте хореографической подготовки, является важным аспектом формирования культурных и эстетических ценностей у студентов. В частности, применение техник танца модерн в образовательном процессе требует от преподавателей особого внимания к индивидуальным особенностям учащихся и умения создавать вдохновляющую атмосферу, располагающую к обучению и творчеству [17].

Модерн, как жанр танцевального искусства, активно использует разнообразные движения и выражения. Чтобы эффективно передать их студентам, педагог должен не только овладеть техникой, но и уметь адаптировать ее к уровню подготовленности группы. Важно учитывать возрастные особенности студентов и физические возможности, что позволяет создать более гармоничную образовательную среду [18].

Одной из ключевых задач педагога является создание интереса к танцу, что достигается подбором разнообразного материала, а также использованием творческих подходов в обучении. Это позволяет студентам не только учиться технике исполнения, но и развивать творческое мышление и воображение. Успешный педагог-хореограф формирует у учащихся любовь к танцу, что делает занятия не только обучением, но и важной частью их жизни [19].

Важно, чтобы педагог понимал, что различие в подходах к преподаванию танца модерн может возникать не только из-за различных техник, но и из-за разнообразия групповых динамик. Поэтому педагог должен уметь создавать индивидуальные подходы в обучении, которые будут соответствовать специфике каждой группы и направлены на оптимальное взаимодействие между учащимися. Этот подход способствует не только физическому развитию, но и формированию коллективного духа среди студентов, что также играет важную роль в процессе обучения [21].

Именно преподавание танца модерн, в котором ценится как техника, так и эмоциональная наполненность, позволяет педагогам значительно повлиять на формирование личности студентов. С помощью различных техник танца, которые завоевали популярность благодаря своей выразительности и многогранности, преподаватели создают благоприятные условия для всестороннего развития своих учеников. [19][21]

Также ключевым моментом в процессе адаптации является возможность использования индивидуальных занятий, что позволяет глубже проработать каждую технику и больше внимания уделять деталям, важным для конкретного ученика. Такие занятия дают возможность преподавателю сосредоточиться на проработке уникальных проблем и вопросов, с которыми сталкивается каждый студент [23].

Программа хореографического обучения должна включать элементы саморефлексии, где студенты могут анализировать своё развитие и успехи, а также с помощью самооценки понимать, какие техники и стили лучше всего подойдут для их индивидуальных потребностей. Открытость и честность в этом процессе позволит студентам более осознанно подойти к выбору своего будущего танцевального стиля [26].

Ключевые техники танца модерн, такие как сжатие и расширение, подъемы и падения, а также спирали, не только обогащают хореографический язык, но и способствуют развитию физической гибкости, координации и эмоциональной выразительности студентов. Эти техники позволяют учащимся не только осваивать базовые движения, но и развивать собственный стиль, что является важным аспектом в подготовке к профессиональной сценической деятельности. Важно отметить, что внедрение этих техник в образовательный процесс требует от преподавателей глубокого понимания их сути и способности адаптировать их под индивидуальные потребности каждого студента.

Методики внедрения техник танца модерн в образовательный процесс, рассмотренные в работе, показывают, что успешное обучение возможно только при условии активного взаимодействия между преподавателем и студентом. Преподаватели играют ключевую роль в формировании компетентных хореографов, способных не только осваивать существующие техники, но и создавать уникальные хореографические произведения. Это требует от них не только профессиональных навыков, но и умения вдохновлять студентов, помогать им раскрывать свой потенциал и находить собственный голос в танце.

Творческое развитие студентов через техники танца модерн является важной задачей, которая требует комплексного подхода. Студенты, осваивая техники модерна, учатся не только физическим аспектам танца, но и развивают свою эмоциональную и художественную выразительность. Это, в свою очередь, способствует формированию их индивидуальности как исполнителей и хореографов. Важно, чтобы образовательные учреждения создавали условия для экспериментов и самовыражения, позволяя студентам исследовать различные стили и техники, а также интегрировать их в свои работы.

Адаптация современных техник под индивидуальные потребности студентов становится важным аспектом в процессе хореографического образования. Каждый студент уникален, и подходы, которые работают для одного, могут не подойти другому. Преподаватели должны быть готовы к тому, чтобы находить индивидуальные решения и подходы, которые помогут каждому студенту раскрыть свой потенциал. Это требует от них не только профессиональных знаний, но и чуткости, умения слушать и понимать своих учеников.

Перспективы развития хореографического образования с использованием техники модерн выглядят многообещающими. В условиях современного мира, где искусство и культура становятся все более важными аспектами жизни общества, хореографическое образование должно адаптироваться к новым вызовам и требованиям. Внедрение техник модерн в учебные программы может стать одним из ключевых направлений, способствующих развитию не только профессиональных навыков студентов, но и их способности к творческому самовыражению.

Таким образом, использование техник танца модерн в хореографической подготовке студентов колледжей культуры является важным и актуальным направлением, которое требует дальнейшего изучения и внедрения в образовательный процесс. Это не только обогащает хореографический язык, но и способствует формированию нового поколения танцовщиков и хореографов, способных к творческому самовыражению и профессиональному росту. Важно, чтобы образовательные учреждения продолжали развивать и адаптировать свои программы, учитывая современные тенденции и потребности студентов, что в конечном итоге приведет к повышению качества хореографического образования и развитию культуры в целом.

В заключение данной работы можно подвести итоги, касающиеся значимости и влияния техник танца модерн на хореографическую подготовку студентов колледжей культуры. Исследование показало, что танец модерн, с его уникальными методами и подходами, представляет собой не только важный элемент в обучении, но и мощный инструмент для развития творческих способностей студентов. Исторические корни танца модерн, уходящие в начало XX века, свидетельствуют о том, что этот стиль возник как реакция на традиционные формы танца, стремясь освободить тело и выразить внутренние эмоции и переживания. Это стремление к самовыражению и индивидуальности стало основой для формирования новых подходов в хореографическом образовании.

Список литературы

1. История танца модерн [Электронный ресурс] // var-veka.ru - Режим доступа: https://var-veka.ru/blog/istoriya-tanca-modern.html, свободный. - Загл. с экрана

2. Танец модерн — Википедия [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/танец_модерн, свободный. - Загл. с экрана

3. История развития танца модерн [Электронный ресурс] // portal.tpu.ru - Режим доступа: https://portal.tpu.ru/diamant/sovet/dance-hist/modern, свободный. - Загл. с экрана

4. Танец модерн. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] // bigenc.ru - Режим доступа: https://bigenc.ru/c/tanets-modern-78fa61, свободный. - Загл. с экрана

5. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТАНЦА- МОДЕРН. - Маам.ру [Электронный ресурс] // 16900.maam.ru - Режим доступа: https://16900.maam.ru/maps/news/284628.html, свободный. - Загл. с экрана

6. Основные (танцевальные) техники модерн танца [Электронный ресурс] // www.dancefind.ru - Режим доступа: https://www.dancefind.ru/modern/osnovnyie-tanczevalnyie-texniki-modern-tancza.html, свободный. - Загл. с экрана

7. Модерн (принципы, термины) [Электронный ресурс] // danceclubajax.ru - Режим доступа: https://danceclubajax.ru/moderndance2, свободный. - Загл. с экрана

8. Техника модерн танца | Shadows dance studio | ВКонтакте [Электронный ресурс] // vk.com - Режим доступа: https://vk.com/topic-104675921_34372787, свободный. - Загл. с экрана

9. Танец модерн как направление современной хореографии [Электронный ресурс] // nsportal.ru - Режим доступа: https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-baleta/library/2022/08/23/tanets-modern-kak-napravlenie-sovremennoy-horeografii, свободный. - Загл. с экрана

10. Министерство образования и науки [Электронный ресурс] // library.lgaki.info - Режим доступа: http://library.lgaki.info:404/2017/филимонова е_теория.pdf, свободный. - Загл. с экрана

11. «Особенности построения урока современной хореографии при...» [Электронный ресурс] // infourok.ru - Режим доступа: https://infourok.ru/osobennosti-postroeniya-uroka-sovremennoj-horeografii-pri-ispolzovanii-elementov-tancevalnoj-tehniki-tanca-modern-4439813.html, свободный. - Загл. с экрана

12. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] // elibrary.sgu.ru - Режим доступа: http://elibrary.sgu.ru/vkr/2022/52-03-01_005.pdf, свободный. - Загл. с экрана

13. Методическая разработка урока по технике "Танец Модерн" для... [Электронный ресурс] // nsportal.ru - Режим доступа: https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-baleta/library/2017/11/03/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-tehnike-tanets-modern, свободный. - Загл. с экрана

14. Методика преподавания танца модерн. [Электронный ресурс] // multiurok.ru - Режим доступа: https://multiurok.ru/files/mietodika-priepodavaniia-tantsa-modiern.html, свободный. - Загл. с экрана

15. Доклад "Танец модерн как направление современной хореографии" [Электронный ресурс] // infourok.ru - Режим доступа: https://infourok.ru/doklad-tanec-modern-kak-napravlenie-sovremennoj-horeografii-4959418.html, свободный. - Загл. с экрана

16. «Предвестники» танца модерн [Электронный ресурс] // elibrary.sgu.ru - Режим доступа: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1364.pdf, свободный. - Загл. с экрана

17. Доклад "Роль педагога - хореографа в эстетическом воспитании..." [Электронный ресурс] // nsportal.ru - Режим доступа: https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-baleta/library/2019/11/20/doklad-rol-pedagoga-horeografa-v-esteticheskom, свободный. - Загл. с экрана

18. Статья по искусству хореографии "Роль педагога..." [Электронный ресурс] // infourok.ru - Режим доступа: https://infourok.ru/statya-po-iskusstvu-horeografii-rol-pedagoga-v-horeograficheskom-kollektive-6975471.html, свободный. - Загл. с экрана

19. Роль педагога дополнительного образования по... [Электронный ресурс] // - Режим доступа: , свободный. - Загл. с экрана

20. Педагог-хореограф: плюсы и минусы профессии [Электронный ресурс] // niidpo.ru - Режим доступа: https://niidpo.ru/blog/kto-takoj-pedagog-khoreograf-i-kak-im-stat, свободный. - Загл. с экрана

21. Д.Досжанова ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ ДЕТСКОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА: ФУНКЦИИ, МЕТОДЫ, ПРАКТИКА // Oriental Art and Culture. 2023. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagog-horeograf-detskogo-tantsevalnogo-kollektiva-funktsii-metody-praktika (16.12.2024).

22. " индивидуальный подход к учащимся на занятиях танцами..." [Электронный ресурс] // nsportal.ru - Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/02/28/individualnyy-podhod-k-uchashchimsya-na-zanyatiyah-tantsami, свободный. - Загл. с экрана

23. Роль индивидуального подхода на занятиях бального танца [Электронный ресурс] // infourok.ru - Режим доступа: https://infourok.ru/rol-individualnogo-podhoda-na-zanyatiyah-balnogo-tanca-501903.html, свободный. - Загл. с экрана

24. Соболь В.А ., Панова Е.В. [Электронный ресурс] // www.pioner72.ru - Режим доступа: https://www.pioner72.ru/upload/iblock/f50/статья_интеграция_индивидуальных_и_фронтальных_подходов_в_преподавании_хореографии.pdf, свободный. - Загл. с экрана

25. Зайцева Елена Владимировна Реализация индивидуального подхода в процессе обучения танцу и сценическому движению студентов-вокалистов вуза культуры и искусств // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2012. №2 (46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-individualnogo-podhoda-v-protsesse-obucheniya-tantsu-i-stsenicheskomu-dvizheniyu-studentov-vokalistov-vuza-kultury-i (11.12.2024).

26. Организация образовательного процесса с приоритетным... [Электронный ресурс] // www.art-talant.org - Режим доступа: https://www.art-talant.org/publikacii/899-organizaciya-obrazovatelynogo-processa-s-prioritetnym-primeneniem-individualynogo-podhoda-k-obuchayuschimsya-v-obyedinenii-tancevalynyy-kollektiv-dance-mix, свободный. - Загл. с экрана

27. «Тенденции и перспективы хореографического образования...» [Электронный ресурс] // nsportal.ru - Режим доступа: https://nsportal.ru/kultura/narodnaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2020/09/05/tendentsii-i-perspektivy, свободный. - Загл. с экрана

28. Никитин Вадим Юрьевич Хореографическое образование и обучение: тенденции и перспективы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. №2 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/horeograficheskoe-obrazovanie-i-obuchenie-tendentsii-i-perspektivy (16.12.2024).

29. Доклад на тему: «Проблемы и перспективы развития...» [Электронный ресурс] // www.art-talant.org - Режим доступа: https://www.art-talant.org/publikacii/80576-doklad-na-temu-problemy-i-perspektivy-razvitiya-sovremennogo-horeograficheskogo-tvorchestva-v-dshi, свободный. - Загл. с экрана

30. В сфере народной художественной [Электронный ресурс] // spbgik.ru - Режим доступа: https://spbgik.ru/upload/iblock/7c1/n0eahddw5mz0rjsf9idkksmc5tpieers/3009trudi.pdf, свободный. - Загл. с экрана

31. Тенденции развития хореографического... [Электронный ресурс] // research-journal.org - Режим доступа: https://research-journal.org/archive/7-121-2022-july/tendencies-in-choreographic-education-and-intercultural-connections-of-the-world-educational-space, свободный. - Загл. с экрана