

О.В. НАСТИНА, педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском», объединение «Хореографическая студия
«Синяя птица»», г. Москва

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО — РАСКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ ДУШИ

В подготовке к овладению искусством классической хореографии существуют две основные части: первая — техника искусства, вторая — художественная выразительность.

Танец без содержания души — это бездушный набор движений.

Р. Захаров «Сочинение танца»

Хореография — искусство танца. В это понятие входят народно-сценические, историко-бытовые танцы, классический балет. Специфика танца состоит в том, что чувства, переживания человека передаются в пластической образно — художественной форме.

Танец — отражение жизни человека, раскрытие богатства и многогранности внутреннего мира человека. Хореография пользуется всем богатством пластической выразительности человеческого тела.

Велика роль народного-сценического танца в формировании русского балета. Балетный спектакль обогащается художественной выразительностью, расцветает благодаря элементам народно-сценического танца.

Для исполнителя живого танца важно не только исполнение техники статичных поз, но и умение управлять своими мыслями и чувствами, наполняя ими движения, жесты и позы. Внутренняя техника — является важней-

шим элементом искусства перевоплощения актера в создании художественных образов. Искусство начинается тогда, когда поза или элемент хореографии озаряется внутренним светом человеческого чувства. Танец всегда должен быть содержательным, иначе он превратится в абстрактное холодное сочетание телодвижений.

В Центре творчества «На Вадковском» (Москва) много лет успешно работает хореографическая студия «Синяя птица», где мастера-педагоги учат детей танцевальному искусству.

В представленных ниже фото ярко передается настроение исполнителей-учеников в различных хореографических композициях:

Задача педагога в процессе обучения развивать у обучающихся не только умение выполнять физически сложные движения, позы, жесты, но и развить внутреннюю технику, т.е. умение все эти движения, жесты и позы наполнять живым чувством. В процессе

«Испанская рапсодия» Концерт в КЗ им. П.И. Чайковского. (Обучающиеся передают яркие эмоции и образ испанского танца)

Финский танец «Девичьи секреты». Гала-концерт в КЗ им. П.И. Чайковского. (Девочки раскрыли в себе веселье, задорные образы с соответствием музыки и постановки)

работы педагог стремится раскрыть красоту и выразительность танцевальных движений, добываясь от своих учеников осмысленного исполнения. «Только педагог может способствовать творческому росту ученика, помочь обрести свое лицо, свою творческую манеру»¹.

С первых шагов обучения важнейшей задачей является воспитание выразительности, индивидуальности, раскрытие внутреннего таланта каждого ребенка, а не только тренировка мышечного аппарата и отработка технических возможностей.

Педагог должен показывать своим ученикам отдельные движения, способ соединения их, позиции рук, постановку корпуса и положение головы, а затем, чтобы у детей был наглядный пример, показать, как придать всему этому выразительность и содержание, пользуясь выражением лица. Показывать детям движение схематично, формально, вполсилы — нельзя. Дети должны постоянно вслушиваться в музыку, чтобы правильно выразить свои музыкальные впечатления.

Каждый обучающийся по-разному «схватывает» и понимает заданную комбинацию. Кто-то быстро учит, и сразу может украсить движение пластичностью корпуса и выразительностью лица. А кому-то потребуется время на освоение комбинации, и лишь, че-

рез какое-то время он сможет раскрыть свою индивидуальность. Для воспитания художественной выразительности должны быть взяты все приемы, все методы, которые вызывают правильное актерское самочувствие. Поэтому все, что помогает созданию верного актерского самочувствия, должно быть включено в работу на уроке.

Возможно ли, выработывая силу ног, гибкость и эластичность корпуса, пластику рук, оставлять без внимания лицо? Необходимо и возможно развивать мимику путем специально выработанной системы упражнений. В зависимости от характера исполнения, музыкального сопровождения, большое внимание следует уделить пластичности корпуса, постановке рук, головы и, конечно же, мимическому и душевному содержанию.

Педагог обращает большое внимание на эмоциональную выразительность, на пластическую выразительность, которая, прежде всего, должна передать и выразить характерные и интонационные смысловые моменты, содержащиеся в музыке.

Необходимо поддерживать интерес у детей, постоянно внося в задание занимательные элементы, будить воображение, возбуждать творческую фантазию. В работе над материалом не следует торопить детей, опережая возможности их восприятия. Во время занятия педагог устанавливает точный темп комбинации, следит за выполнением ритма, требует, чтобы исполнение сочеталось с силой

¹ Захаров Р. Сочинение танца: Страницы педагогического опыта. М.: Искусство, 1989.

«Испанское фламенко». (Солистка переживает и передает лицом страсть, экспрессию испанского народа)

«Райские птицы». (На лице выражается нежность, певучесть, гармонирующая с музыкой и хореографическими элементами)

и характером музыкального звучания. Надо приучать детей усваивать не только внешний ритмический рисунок музыкального произведения, но и вникать в его содержание, понимать мысль композитора. Тогда танец будет впечатляющим, вдохновенным.

Между концертмейстером и педагогом всегда должна существовать полная договоренность относительно музыкального сопровождения занятий: оно должно состоять из лучших образцов, фрагментов классической или народной музыки.

Воспитанию и развитию музыкально-ритмического чувства у детей отводится особая роль. Ритмика — одно из средств подведения обучающегося к пониманию выразительности музыкального языка. Содержание произведений, его музыкальные средства — основной побудитель выразительных движений исполнителя. На занятиях у детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и вкус, вырабатывается умение правильно и красиво двигаться, укрепляются различные группы мышц, происходит приобщение к ритму музыки. Движение помогает обучающемуся полнее и глубже понять музыкальное произведение, а музыка, в свою очередь, придает движениям ребенка особую выразительность.

Музыка для этого подбирается яркая, художественная, с динамичными образами: по характеру она должна быть моторной, т.е. должна побуждать детей к движениям. Ребе-

нок, исполняя комбинацию под музыку, на практике овладевает формой музыкального произведения. Активному восприятию музыки на занятиях способствует создание педагогом необходимого настроения у детей, пробуждение их интересов, художественного исполнения музыки.

Творчество способствует развитию памяти, мышления, активности, наблюдательности. Следовательно, творческая активность детей развивается постепенно путем целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств, воображения и мышления.

В процессе работы с детьми педагог использует различные подходы, чтобы выработать навыки выразительного движения. Это означает, что он должен научить юных танцоров двигаться в соответствии с характером музыки, работать над образностью движений. Для этого он должен:

1. Углублять представления детей об окружающем мире посредством музыкально-ритмической деятельности.
2. Продолжать работу над развитием ритмичности и выразительности движений.
3. Развивать инициативу, самостоятельность детей.
4. Вырабатывать характер.
5. Выполнять движения в общем темпе для всех.
6. Координировать выполнение движения.

7. Чередовать комбинации исполнения в умеренном и быстром темпе.

8. Передавать музыкальные образы, выраженные музыкой.

9. Попытаться выразительно передавать характерные особенности музыкально-танцевальных образов.

Во время разучивания музыкально-ритмических заданий педагог использует различные методические приемы, учитывая подготовку и особенности детей. Прежде всего, следует выделить основной метод — это выразительное исполнение музыки.

Следующий важнейший прием обучения — целостный наглядно-слуховой показ. Педагог может показать разучиваемое движение под музыкальное сопровождение. Главное состоит в том, чтобы показать комбинацию в целом, а затем уже детализировать и уточнить отдельные элементы. Правильный показ движений, точные указания помогают обучающимся технически правильно выполнить то или иное движение.

На занятии педагогу необходимо осуществлять индивидуальный подход к детям. Этот прием помогает застенчивого и робкого ребенка сделать смелым, уверенным в себе, а самоуверенного — более скромным. Приемы активизируют творческие проявления, раскрывают у каждого обучающегося его индивидуальные качества выразительности, учат передавать характер музыкального произведения и манеру исполнения. Поиски приемов для их активизации — актуальнейшая задача педагога.

Таким образом, раскрытие внутреннего состояния души — важнейшая составляющая обучения хореографическому искусству. Танец станет понятен для зрителя тогда, когда техника исполнения будет сочетаться с пластикой тела, рук, эмоциями и мимикой лица. Выразительность является важней-

*Историко-бытовой танец «Гавот»
(отчетный концерт в студии
«Синяя птица»)*

шим элементом искусства, перевоплощая исполнителя в создании художественных образов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борзов А.А. Танцы народов мира. М. 2006.
2. Базарова Н. Классический танец. Л.: Искусство. Лен. отд., 1975.
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. СПб., 2000.
4. Еремينا М. Роман с танцем. М.: Танец, 1998.
5. Захаров Р. Записки балетмейстера. М.: Искусство, 1976.

*На фото: выступления обучающихся
хореографической студии «Синяя птица»
Центра творчества «На Вадковском», г. Москва*

