

*Педагогика танца в становлении
растущей личности: история и
современность*

СОДЕРЖАНИЕ:

- ТАНЕЦ В СИСТЕМЕ ДВОРЯНСКОГО ВОСПИТАНИЯ. БАЛ
- РАЗВИТИЕ ТАНЦА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
- РОЛЬ ТАНЦА В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ В НАШЕ ВРЕМЯ. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ТАНЕЦ В СИСТЕМЕ ДВОРЯНСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Начиная с петровской эпохи во всех государственных высших и средних учебных заведениях, высших школах, иностранных пансионах танец стал обязательным предметом. Его изучали в царском лицее и в скромных ремесленных и коммерческих училищах. В России не только прекрасно знали все новейшие и старинные бальные танцы, но умели исполнять их в благородной манере. Иностранные специалисты - владельцы частных танцевальных классов - невольно перенимали русскую манеру обучения. Танцевальная культура России в XIX веке стояла на большой высоте. Русская школа классического танца с каждым десятилетием, с каждым новым творческим этапом заявляла о себе как о сильной художественно-педагогической системе. Петербург и Москва постепенно становятся самыми значительными хореографическими центрами Европы.

Балы проходили в огромных и великолепных залах, окруженных с трех сторон колоннами

Зал освещался множеством восковых свечей в хрустальных люстрах и медных стенных подсвечниках В середине зала непрерывно танцевали, а на возвышенных площадках по двум сторонам залы у стены стояло множество раскрытых ломберных столов, на которых лежали колоды нераспечатанных карт Здесь играли, сплетничали и философствовали. Бал для дворян был местом отдыха и общения. Музыканты размещались у передней стены на длинных, установленных амфитеатром скамейках. Протанцевав минут пять, старшии принца мадисе за карты и

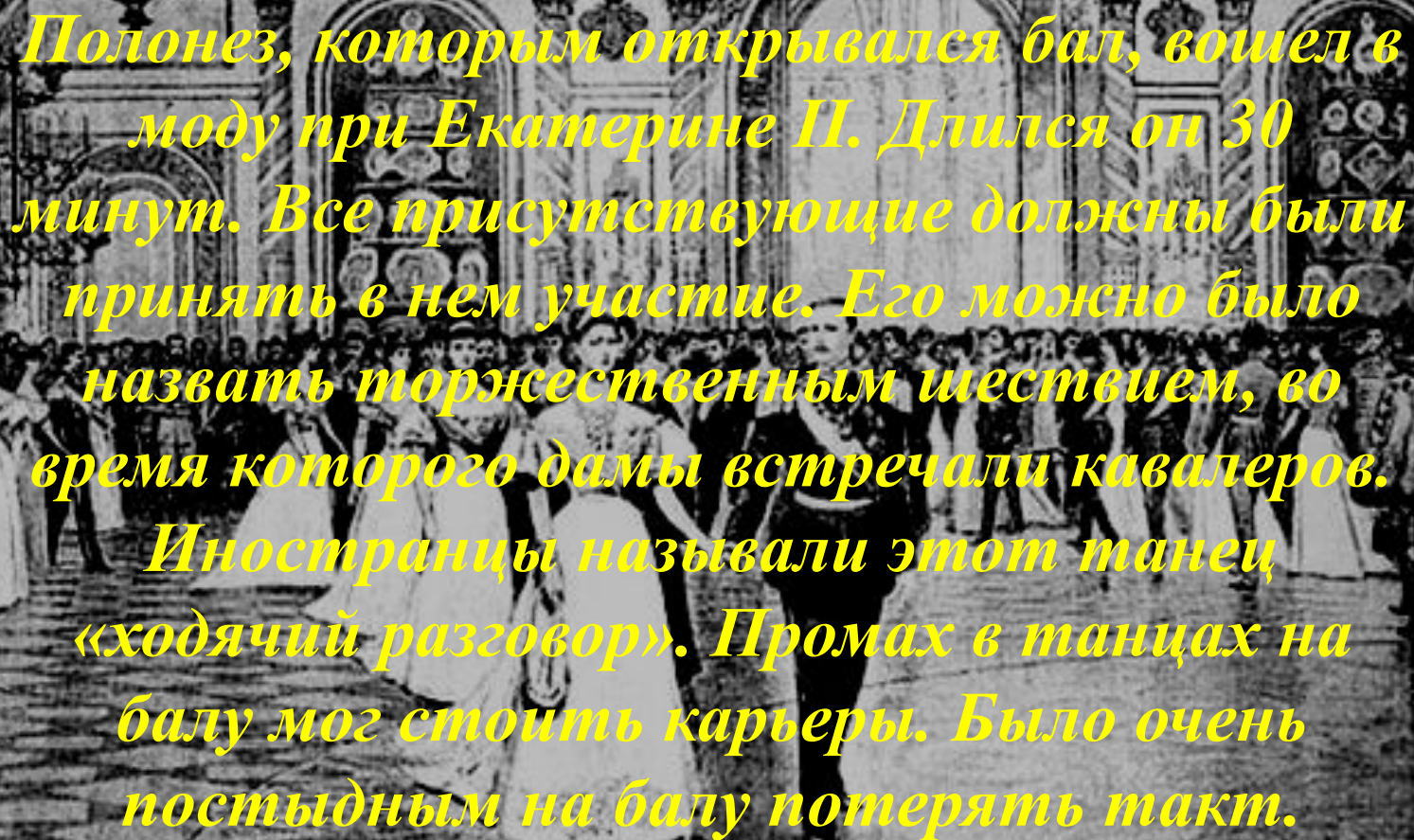

БАЛЫ ПРОВОДИЛИСЬ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧЕТКО УТВЕРЖДЕННОЙ В ДВОРЯНСКОМ ОБЩЕСТВЕ ТРАДИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ. ПОСКОЛЬКУ ТОН БАЛУ ЗАДАВАЛИ ТАНЦЫ, ТО ОНИ И БЫЛИ СТЕРЖНЕМ ПРОГРАММЫ ВЕЧЕРА. В XVIII ВЕКЕ БЫЛО ПРИНЯТО ОТКРЫВАТЬ БАЛ ПОЛЬСКИМ ТАНЦЕМ ИЛИ ПОЛОНЕЗОМ, ЭТОТ ТАНЕЦ ЗАМЕНИЛ МЕНУЭТ, ВТОРЫМ ТАНЦЕМ НА БАЛУ БЫЛ ВАЛЬС. КУЛЬМИНАЦИЕЙ БАЛА БЫЛА МАЗУРКА, И ЗАВЕРШАЛ БАЛЫ КОТИЛЬОН. КАВАЛЕРЫ НА БАЛАХ ЗАРАНЕЕ ЗАПИСЫВАЛИСЬ, ПРИГЛАШАЯ ДАМ НА РАЗНЫЕ ТАНЦЫ. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII—XIX ВЕКЕ ДВОРЯНЕ НА БАЛЫ ЕЗДИЛИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ.

**ТАНЦЫ ОСВАИВАЛИ С
РАННЕГО ДЕТСТВА — С
5—6 ЛЕТ. ОБУЧЕНИЕ
ТАНЦАМ НАПОМИНАЛО
ТРЕНИРОВКУ
СПОРТСМЕНА, КОТОРАЯ
В НУЖНЫЙ МОМЕНТ
ПРИДАВАЛА ТАНЦОРАМ
ЛОВКОСТЬ,
УВЕРЕННОСТЬ,
ПРИВЫЧНОСТЬ В
ДВИЖЕНИЯХ,
НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ.
НОЖКИ ТАНЦУЮЩИХ
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ
ВОЛНЕНИЯ «ДЕЛАЛИ
СВОЕ ДЕЛО». ТАНЦЫ
ПРИДАВАЛИ МАНЕРАМ
ДВОРЯНИНА
ВЕЛИЧАВОСТЬ, ГРАЦИЮ,
ИЗЯЩЕСТВО. ЭТО БЫЛО,
КАК ГОВОРЯТ, «В КРОВИ»
И ВОСПИТЫВАЛОСЬ С
ДЕТСТВА.**

Полонез, которым открывался бал, вошел в моду при Екатерине II. Длился он 30 минут. Все присутствующие должны были принять в нем участие. Его можно было назвать торжественным шествием, во время которого дамы встречали кавалеров. Иностранцы называли этот танец «ходячий разговор». Промах в танцах на балу мог стоить карьеры. Было очень постыдным на балу потерять такт.

ВТОРЫМ ТАНЦЕМ БЫЛ ВАЛЬС:

*Танец этот немного
однообразный, так как
состоит из одних и тех
же постоянно
повторяющихся
движений.*

*Вальс — танец
романтический и
безумный: партнер
обхватывает даму за
талию и кружит ее по
зале. Только русские
исполняли на балах
«летучие, почти
воздушные вальсы».*

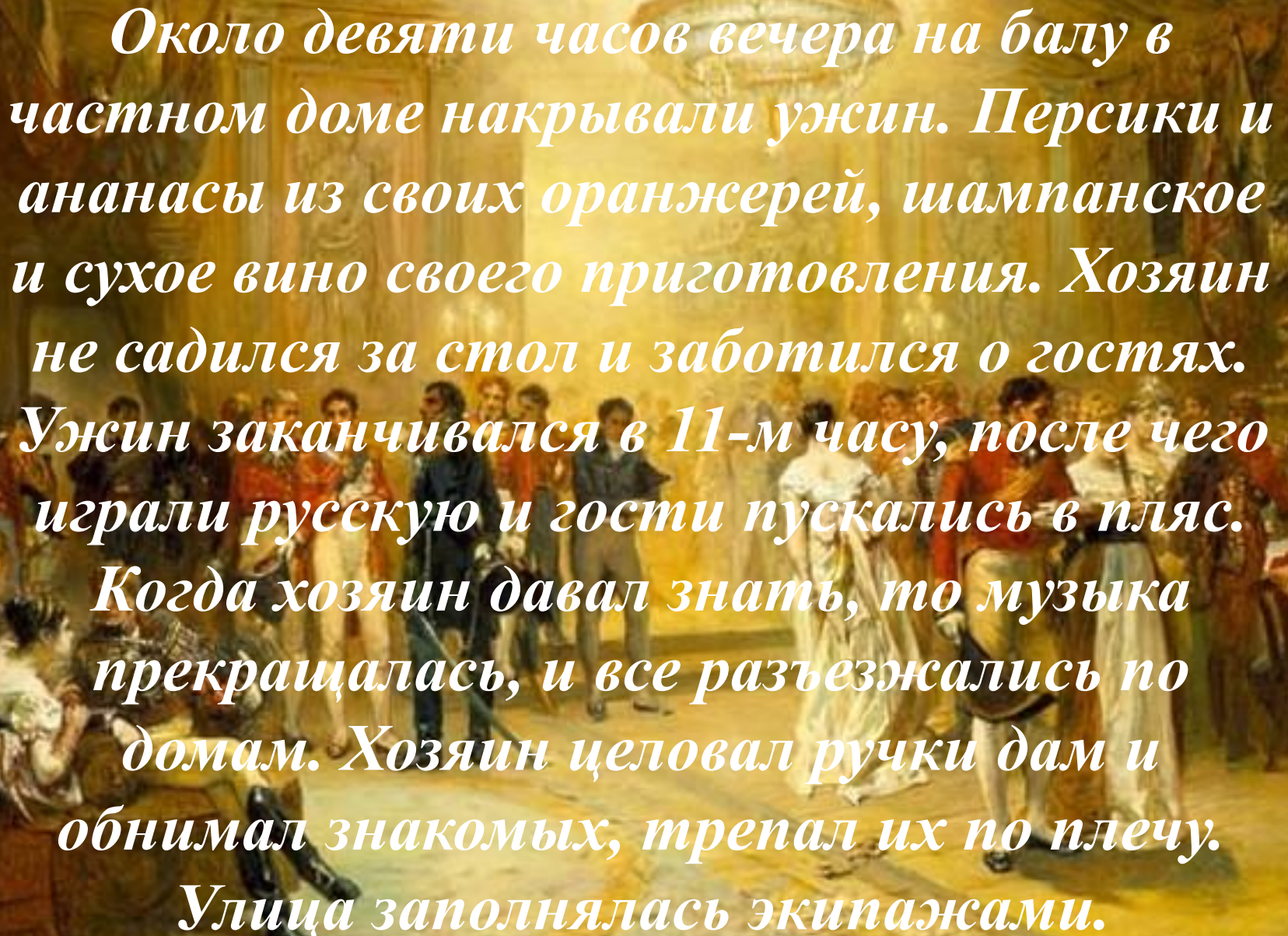

Мазурка — это середина бала. Она «приехала» в Россию из Парижа в 1810 году. Дама в мазурке идет плавно, грациозно, изящно, скользит и бежит по паркету. Партнер в этом танце проявляет активность, делает прыжки «антраша», во время которых в воздухе он должен ударить ногой об ногу три раза. Умелое пристукивание каблуками придает мазурке неповторимость и шик. Мазурку танцевали в четыре пары. При ее исполнении допускались разговоры.

Каждый новый танец на балу содержал меньше форм торжественного балета и больше танцевальной игры, свободы движений. В конце бала исполняли французский танец котильон. Он представлял собой танец-игру, шаловливый и непринужденный. Кавалеры в этом танце становятся на колени перед дамой, сажают ее, обманывают, отскакивают от нее, перепрыгивают через платок или карту. На балах, кроме основных, были и другие старинные танцы — гавоты, кадрили, польки.

Около девяти часов вечера на балу в частном доме накрывали ужин. Персики и ананасы из своих оранжерей, шампанское и сухое вино своего приготовления. Хозяин не садился за стол и заботился о гостях. Ужин заканчивался в 11-м часу, после чего играли русскую и гости пускались в пляс. Когда хозяин давал знать, то музыка прекращалась, и все разъезжались по домам. Хозяин целовал ручки дам и обнимал знакомых, трепал их по плечу. Улица заполнялась экипажами.

Балы были настолько важной частью дворянской жизни, что весь остальной досуг был подчинен подготовке к ним. В дворянских домах ни на минуту не умолкало звучание клавикордов, пение и танцевальные уроки. В конце XVIII века появился клавесин — дедушка нынешнего фортепиано. Музыка и танцы были частью дворянского образования.

Балы позволяли дворянским детям усваивать азы хороших манер и светских приличий. Именно тогда появляются книги хороших манер. Одна из них, появившаяся при Елизавете Петровне, учила, что «большая вежливость — это учтивый обман», «истинное учтивость — это одолжение», «притворное лукавство — это обхождение», «всякое излишнее вредно, а наипаче в обхождении».

Дворянский бал был школой общения для людей. На балу влюблялись и выбирали невесту и жениха. Именно поэтому балы имели такую долгую историю. В наше время история балов возобновляется.

РАЗВИТИЕ ТАНЦА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

В начале века и в первые послереволюционные годы рождается новая, огромная волна любительских танцевальных увлечений, захлестнувшая разночинную молодежь, студенчество, интеллигенцию.

В 1932 г. была организована Секция художественного движения Центрального парка культуры и отдыха г. Москвы, что положило начало организации хореографической самодеятельности как новой формы развития танцевального искусства на любительской сцене.

Секция была призвана создать систему работы в области самодеятельного хореографического творчества — от наиболее простых форм (разучивания массовых танцев) до создания цельных хореографических спектаклей. Отделение парного танца в Секции художественного движения ЦПКиО. Обучение строилось по типу курсов бального танца с цикловой формой обучения.

Студии занимались по программам, включавшим танцевальный тренаж и производственно-постановочные занятия. Обе студии развивали традиции студийного движения 1920-х гг.

Хореографическое отделение являлось, по существу, самодеятельным театром танца, ставящим своей целью серьезную хореографическую постановку участников, постановку и исполнение силами любителей сюжетной танцевальной формы и цельных балетных спектаклей.

К середине 1930-х гг. в результате развития массового интереса к танцевальному искусству и поли гики учреждений культуры в клубах и парках развивалась сеть хореографических кружков.

В хореографических или эстрадно-балетных кружках объединялась основная масса танцоров-любителей. Такие коллективы, как правило, насчитывали от 20 до 50 человек и не имели четко выраженной репертуарной направленности. Среди активно работавших коллективов этого направления: кружок художественного движения клуба железнодорожников «КОР» (рук. А. Роксанов), хореографический кружок клуба «Серп и молот» (рук. К. Айен), эстрадно-балетный кружок клуба им. Русакова (рук. Г. Финк), балетная студия Метростроя (рук. Г. Кичим), хореографический коллектив клуба «Красные текстильщики» (рук. В. Бскупова), танцевальный коллектив автозавода им. Сталина (рук. П. Гербер).

Результатом активной работы органов культуры, направленной на поддержку народного искусства, стало расширением географии смотров, олимпиад, праздников, в т. ч. хореографических; проведение их в союзных и автономных республиках и областях страны. Коллективы должны были выступать в национальных костюмах, в сопровождении ансамблей национальных музыкальных инструментов.

*НОВОЙ ФОРМОЙ МАССОВОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЛИ АНСАМБЛИ НАРОДНОГО
ТАНЦА.*

Изначально советские власти не очень благожелательно относились к танцам. Особенно к западным. Этот «канал проникновения в молодежную среду мелкобуржуазного влияния» пытались оградить правильными нормами строителя коммунизма.

Например, в двадцатых запрещали низменные сексуальные танцы, вроде танго, чарльстона и фокстрота. В пятидесятых боролись с буги-вуги, а в шестидесятых партийные деятели падали в обморок от рок-н-ролла.

В семидесятых в СССР появились дискотеки и возможность обойтись исключительно техникой и зеркальным шаром, музыка могла звучать откуда угодно. Магнитофон, усилитель, колонки и набор бобин (кассет) с популярными композициями – обязательный минимум – превратили это в настолько массовое явление, что свои «танцульки» были даже у школ.

РОЛЬ ТАНЦА В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ В НАШЕ ВРЕМЯ. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Танцевальная часть мировой культуры хип-хоп.

Зародился в Нью-Йорке в 1969 году под названием "Good Foot", когда Джеймс Браун продемонстрировал публике свой знаменитый танец "Get on the Good Foot".

Брейк данс – зрелищная танцевальная часть хип-хоп культуры. В переводе с английского

ломаный танец. Делится на Botton (нижний, брейкинг) и Top (верхний).

Первый весьма травмоопасен и требует хорошей физической подготовки. Включает сложные акробатические элементы: вращение на голове, прыжки на руках со сменой опоры, обороты на руках или на одной руке на 360, 720 и более градусов, вращение ног вокруг своего тела с опорой на руки и т.д. Второй больше требует развитой пластики и артистизма – например, waving имитирует волны, проходящие по всему телу и его отдельным частям, а в таком стиле как king tut между телом и руками, плечом и предплечьем, предплечьем и запястьем дозволены только прямые углы.

Капоэйра - искусство танца и боя, которые совмещены в одно и существуют в музыкальном мире африканских ритмов.

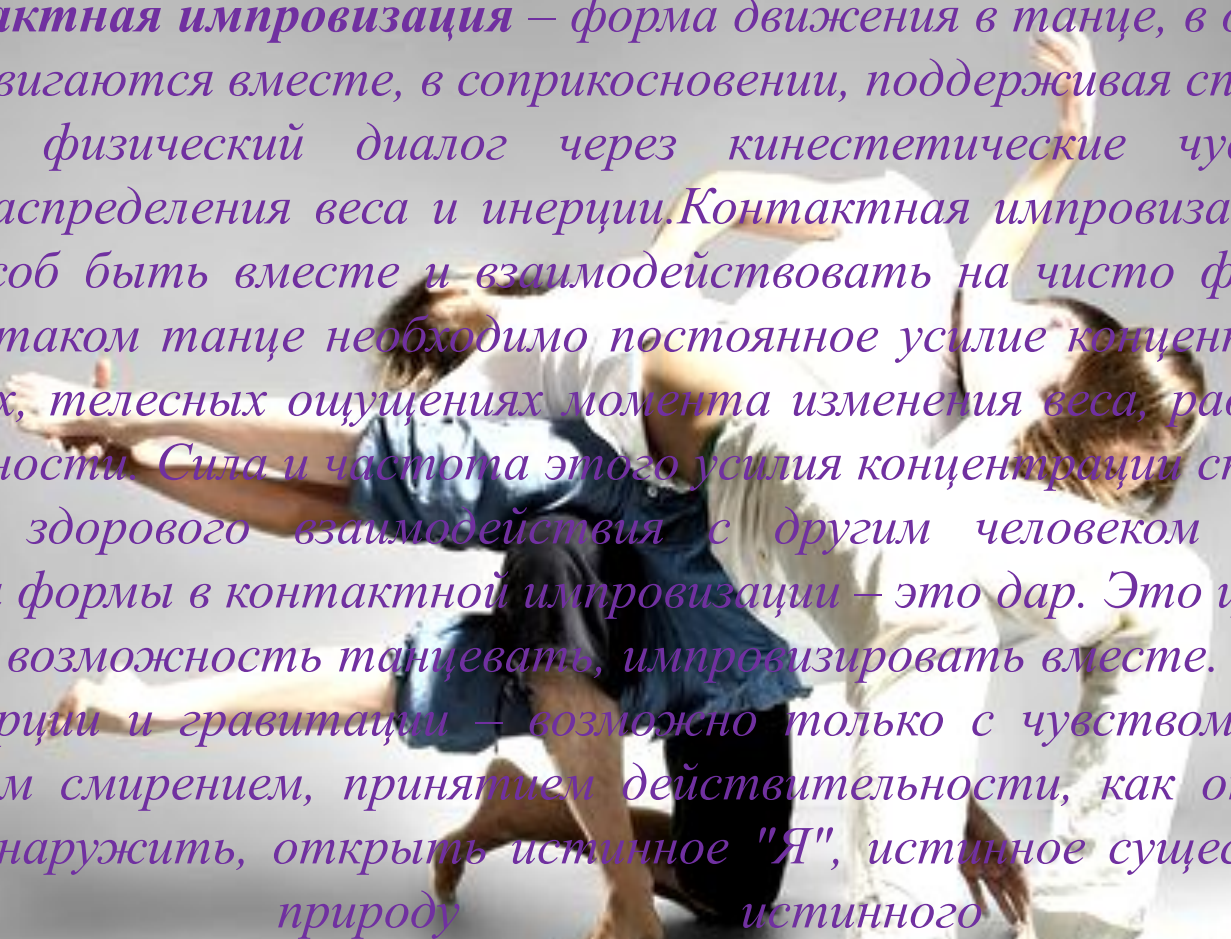
Со стороны все походит на продуманный и срежиссированный танец-схватку, который сопровождается парными акробатическими элементами. В этом состоит главная особенность капоэйра: происходящее – скорее не "драка", а танцевальная импровизация, в которой соперники-партнеры даже не касаются друг друга. Задача игрока при таком раскладе – не потерять ритма, опередить и предугадать движения противника, вывести его из равновесия.

Несмотря на то, что капоэйра как боевое искусство во многом схожа с карате, джиу-джитсу или другими единоборствами, она в то же время уникальна. Некоторые движения в капоэйра похожи, например, на удары карате или даже заимствованы у него, но выполняются совсем по-другому: ведь капоэйра больше похожа на танец и не подразумевает полного физического контакта с соперником.

Если не принимать во внимание боевую составляющую, капоэйру можно считать яркой разновидностью современного танца. Многие ее движения позаимствовал нижний брейк.

Создатели свободного танца мыслили его не только как новое слово в искусстве, но и как новую культуру движения и сознания – культуру XX века. Их замыслы были предельно смелыми и широкими. Они мечтали о том, что танец даст универсальный язык для общения людей всех национальностей, станет прообразом совместного социального действия. Эти идеи возникли в разных уголках мира в одно и то же время, в начале XX века. Пространством, где разворачивались основные события из истории свободного танца, была Центральная и Западная Европа. Здесь создавали свои центры Айседора Дункан, Эмиль Жак-Далькроз, Рудольф Штайнер и Рудольф Лабан. В это движение оказались вовлечены и артисты, танцоры, художественная интеллигенция из России.

A photograph of two dancers in contact improvisation. One dancer is wearing a white long-sleeved shirt and white pants, while the other is wearing a blue long-sleeved shirt and dark pants. They are in a dynamic, low-to-the-ground pose, with their bodies in contact. The background is a plain, light-colored wall.

Контактная импровизация – форма движения в танце, в дуэте. Два человека двигаются вместе, в соприкосновении, поддерживая спонтанный телесный, физический диалог через кинестетические чувственные сигналы распределения веса и инерции. Контактная импровизация – это путь, способ быть вместе и взаимодействовать на чисто физическом уровне. В таком танце необходимо постоянное усилие концентрации на физических, телесных ощущениях момента изменения веса, равновесия и неподвижности. Сила и частота этого усилия концентрации становятся стимулом здорового взаимодействия с другим человеком в танце. Простота формы в контактной импровизации – это дар. Это ценно тем, что это – возможность танцевать, импровизировать вместе. Помогать силам инерции и гравитации – возможно только с чувством юмора и неизменным смирением, принятием действительности, как она есть – значит обнаружить, открыть истинное "Я", истинное существование, раскрывая природу истинного общения.

Сущность такого танца есть концентрация и внимание, только это должно вести танцора, только через это постоянное усилие мы можем продолжать танцевать.

Рок-н-ролл (англ. – раскачиваться и вертеться) – парный бытовой импровизированный танец американского происхождения, получивший широкую известность в середине 50-х г. XX в., отличается крайней экспрессивностью, хореографическими поддержками и нарочитой небрежностью по отношению к партнерше. Возможно, вышеприведенное определение применимо к танцу тех лет, но совершенно не подходит к акробатическому рок-н-роллу начала XXI века. Головокружительная акробатика в сочетании с бешеным темпом и сложнейшим танцем – вот что такое современный рок-н-ролл.

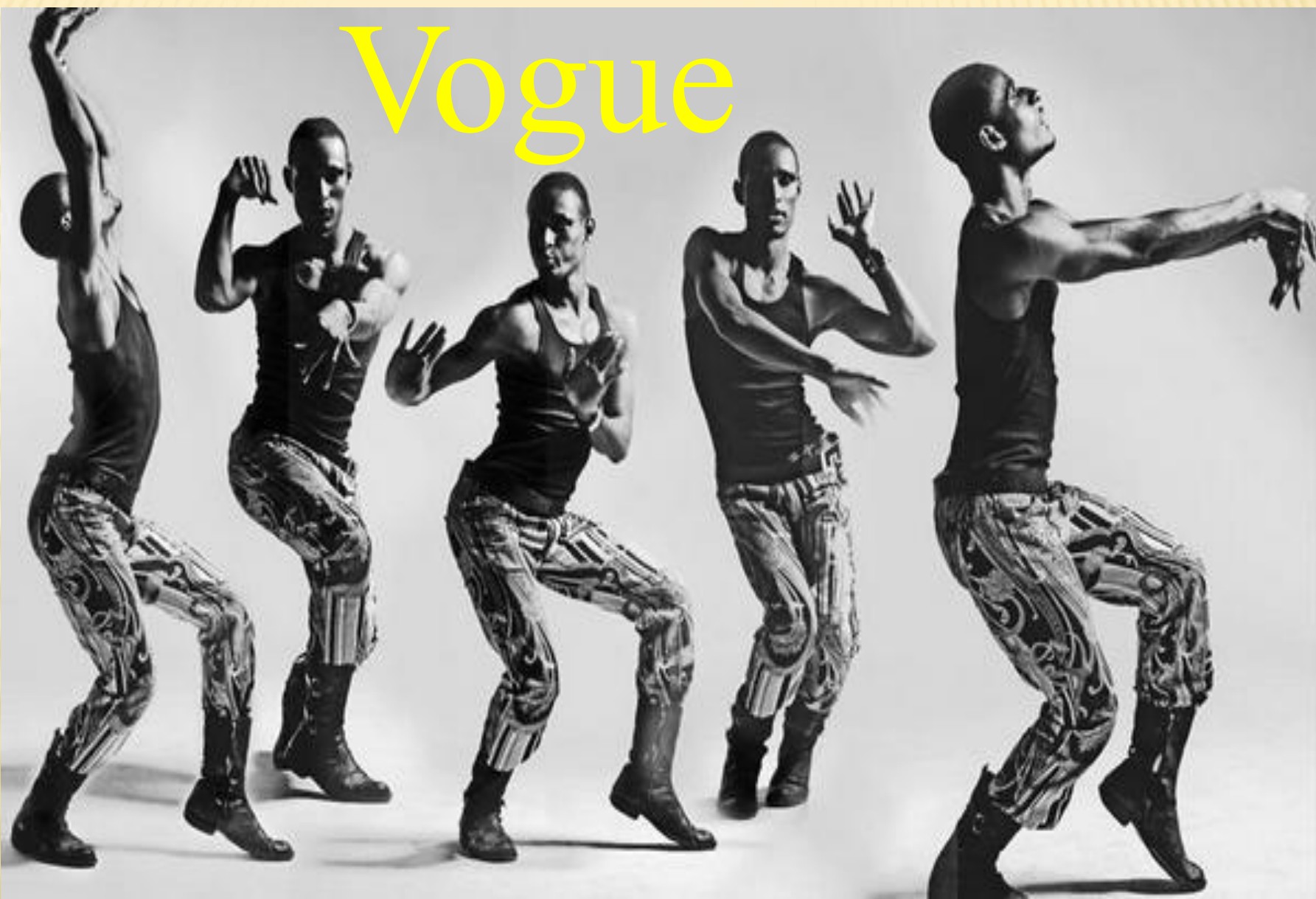
Расцветший в двадцатом веке, главным образом в Штатах и Германии, танец модерн своей экспериментальностью походит на современное искусство и музыку. Он появился в конце девятнадцатого века; его пионеры в Штатах – Айседора Дункан (Isadora Duncan), Рут Сен-Дени (Ruth St. Denis), и Тед Шон (Ted Shawn), в Германии – Рудольф фон Лабан (Rudolph Von Laban) и Мари Вигман (Mary Wigman). Каждый из этих людей бунтовал против консервативной и поверхностной классики, против мелочности зрелищных танцев.

Сен-Дени и Шон создали компанию Денишон (Denishawn Company), которая повысила интерес к модерну в США. Их деятельность дала жизнь второму поколению танцоров и хореографов танца contemporary, среди которых наиболее знаменитые – Марта Грэм (Martha Graham), Дорис Хамфри (Doris Humphrey) и Чарльз Вайдман (Charles Wiedman). Общим для всех танцовщиков модерна было стремление посредством тела вдохновить зрителя и внушить ему новое понимание танца.

Модерн фокусирует внимание на балансировке и использовании тела для создания формы в пространстве, классический балет сосредоточен на линиях. Модерн стремится к использованию ломаных движений и асимметричных фигур. В основе этого – атлетизм, а не плавные, легкие черты, присущие балету.

Vogue

Vogue — стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Отличительные особенности: быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падения, вращения, обильное количество позировок, эмоциональная игра. Исполняется *Vogue* под музыку в стиле House. Начиная с 30-х годов, высокая мода в Америке была на пике своей популярности. Нью-Йорк пестрил популярными в то время показами мод.

Vogue как танец начинает свою историю в 70х годах. Стиль появился в Гарлемской тюрьме, расположенной в северной части нью-йоркского округа Манхэттен где заключенные развлекались, подражая позам моделей с фотографий журнала.

Изначально, это было обычное копирование поз. Впоследствии позировки дополнились движением и музыкой, трансформировавшись в танец.

Достаточно быстро *Vogue* стал популярной формой развлечения для сексуально раскрепощенных слоев Нью-Йорка. Люди, которым социальный статус не позволял приблизиться к высокой моде, получили возможность участвовать в своих шоу, на так называемых Вог балах (*Vogue Ball*).

Выходя на импровизированные подиумы они могли по-настоящему ощущать себя звездами, демонстрировать своё мастерство и талант, выражать свои чувства в танце, придумывать образы и создавать костюмы для своих выступлений. Так образовалась новая суб-культура с балами, трофеями, статусами и домами.

***ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЖАЗ-ТАНЦА ПОДОБНЫ ПРИНЦИПАМ
ДЖАЗА В МУЗЫКЕ. ЭТО, ВОЗМОЖНО, И СТАЛО ПРИЧИНОЙ
ЕДИНОГО НАЗВАНИЯ.***

Чечётка — разновидность танца, характерной особенностью которой является ритмическая ударная работа ног (от цыганского «чячё» — «да»; слово которое часто выкрикивают во время исполнения чечётки). Другое название — **стен** (от англ. *step dance*, от *step* — «шаг»; в самом английском языке этот термин включает любые танцы с упором на работу ног, а для чечётки используется *tap dance*, от *tap* — «стучать», «лёгкий стук»). Как правило, чечётка исполняется в специальной обуви, подбитой металлическими пластинами. Впрочем, эти металлические пластины — завоевание нового времени. Основатели жанра (Билл Робинсон[en], Сэмми Дэвис-младший, братья Николас и др.) ими не пользовались, полагаясь на твёрдые подошвы туфель и дубовый пол. Чечётка происходит из смешения различных культур, прежде всего ирландского танца и афроамериканских танцевальных традиций

Танцы – это не только великолепный способ приучить детей к искусству, но и прекрасная возможность научиться взаимодействовать со сверстниками.

Исследования американских ученых показали, что дети занимающиеся танцами, развиваются быстрее других. Большинство врачей в мире считают, что танцы – лучшая форма физических упражнений, необходимая ребенку для правильного физического развития. Известно, что танцы положительно сказываются на сердце, дыхательной системе, мышцах, сосудах и суставах.

Танцы развивают в детях пластичность, правильную осанку, красивую походку, музыкальный слух, улучшают координацию движений, формируют красивые пропорции тела. К тому же, танцы воздействуют на психологическое развитие - дети становятся активными, коммуникабельными, более раскрепощенными, повышается самооценка, возрастает уверенность в себе. А бальные танцы, ко всему прочему, помогают научиться общаться с противоположным полом. Кроме того, бальные танцы, как вид спорта помогают воспитать в ребенке дисциплинированность и стремление к цели, к победе.

Танцы - самый безопасный вид спорта, им можно заниматься с 3 лет. Поэтому танцы могут быть самым первым активным видом деятельности для детей.

Танцевальное искусство является превосходным средством не только физического, но и также интеллектуального, эстетического, нравственного воспитания, оно создает благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала ребенка.