

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКСНОЕ ПОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

SECTION II. COMPLEX COGNITION OF THE MODERN PERSON AND SOCIETY

УДК: 37.01:78.01

DOI: 10.25629/НС.2023.02.10

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ БАЛЬНОГО ТАНЦА

Касиманова Л.А., Лю Цзясинь

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Аннотация. В отличие от педагогов-хореографов, которые ведут занятия в сопровождении аккомпаниатора, на уроках бального танца возможно использование только фонограммы. Следовательно, к каждой встрече с учащимися педагогу бального танца предстоит проанализировать, выявить, собрать музыкальный материал, соотнося его с учебно-методическим планом освоения программы. В обретении необходимых профессиональных навыков будущие педагоги бального танца должны освоить дисциплину «Основы теории музыки».

Ключевые слова: музыкальная подготовки, педагог бального танца, теория музыки, анализ музыкального материала, хореографические формы.

Образовательная и просветительская деятельность педагогов бального танца требует широкого спектра специфических знаний для успешного осуществления педагогической, научно-исследовательской, экспертно-консультационной и научно-методической работы.

Педагог бального танца должен владеть танцевальными техниками, методикой преподавания европейской и латиноамериканской программ, навыками составления плана урока, сочинения комбинаций и анализа теоретической, научно-методической литературы. В основе педагогической деятельности любого танцевального направления, в особенности бального – принцип осознанного и вдумчивого подбора музыкального материала. В связи с этим у будущего педагога бального танца должны быть развиты на высоком уровне:

- анализ музыкального материала с целью определения характера, стиля и манеры;
- определение и владение музыкально-хореографическими формами;
- выявление музыкальной темы и единство идеи, характера с хореографией;
- владение музыкально-техническими средствами в педагогическом процессе.

В образовательном процессе будущих педагогов бального танца мало внимания уделяется музыкальному воспитанию, формированию знаний в области теории и истории музыки.

Процесс формирования профессиональных навыков и компетенций будущих педагогов бального танца всецело зависит от эффективности музыкальной подготовки и знаний в области теории музыки. В результате освоения предложенной методики:

- студенты освоят специфические музыкальные знания;
- познают сущность музыки и ее значение в бальном танце;
- обретут навыки анализа музыкально-хореографической драматургии;

– полученные знания позволят уверенно совершенствовать и развивать свой общекультурный уровень в образовательном процессе.

На раннем этапе воспитания будущих педагогов бального танца необходимо обогатить знания историей и теорией танцевального искусства и музыки, в частности.

Существенное влияние на популяризацию бального танца оказывает телевидение, пропагандирующее исполнительскую виртуозную технику.

Увлечение бальными танцами повысило интерес у подрастающего поколения и привело к стремительному совершенствованию исполнительской техники опытных танцовщиков. Популяризация бального танца привела к появлению новых конкурсных программ. Согласно статистическим данным на территории Российской Федерации каждый год проводится четыре сотни соревнований по бальным танцам разного уровня.

История бального танца начала формироваться в XII веке как неотъемлемая часть замковой культуры. Тогда же широкое распространение обрели танцы-шествия, в которых сформировались первые каноны исполнения. Полуцерковные, полусветские бальные танцы стремительно набирали популярность. Техника танца постепенно усложнялась, требуя от исполнителей большей ловкости, грации, подготовки.

В XIII веке бальные танцы уже стали неотъемлемой частью всех балов, маскарадов, карнавалов, несмотря на протесты и запреты со стороны Церкви. На протяжении столетия шел непрерывный процесс оттачивания мастерства танцовщиками, шлифовалась манера исполнения, складывались определенные требования. В результате популяризации танца появились первые педагоги. Именно они оказали значительное влияние на становление традиций исполнения. В XV веке теория и практика танца передавалась из поколения в поколение, практика подкреплялась теорией – изучением иллюстративного материала, музыки и ознакомлением с доступными описаниями фигур танца.

Первые описания танцев, где содержалось подробное указание по технике исполнения фигур, с подкрепленными к ним схемами, появились в середине XV столетия в Италии («De arte saltandi et choreas ducendi» Доменико да Пьяченца и «De pratica seu arte tripudii» Гульельмо Эбрео да Пезаро).

Столетие спустя появился знаковый труд Туано Арбо «Орхезография». Это первый учебник, в котором автор прибегнул к стандартной для XVI века форме диалога и описал различные виды танцев. В доступной форме Арбо позволил каждому желающему самостоятельно освоить замысловатые фигуры и па бальных танцев.

Стремительное развитие техники, ускорение музыкального темпа, появление новых усложненных фигур не только в одной паре, но и композиций из нескольких пар участников, способствовало появлению танцмейстеров. В XVII веке педагоги танцев стали частым явлением, именно им надлежало обучать бальным танцам, формировать терминологию, что способствовало развитию печатных самоучителей и пособий. Большая часть из опубликованных материалов тех лет содержит подробное описание массовых бальных танцев.

Знаковым событием в истории танцевального искусства стало открытие в 1661 году в Париже Королевской Академии танца. Благодаря Людовику XIV с этого времени проходило целенаправленное и планомерное исследование, регламентация и обучение танцам. В стенах Академии, впервые учащиеся проходили испытания, сдавали экзамены и получали диплом. Выдающиеся ученые, практики и исследователи в Академии занимались разработкой терминологии, формировали принципы и каноны танцевания, разрабатывали систему образования танцевальному искусству и систему записи танца.

Бальный танец в России появился при Петре I, который в 1718 году издал легендарный Указ об Ассамблеях. Обязательная часть мероприятий – балы, обязывающие всех принимать участие [29, с. 115]. Петровские Ассамблеи были строго регламентированы (определялось че-

редование танцев, сформировался этикет). Участникам балов хорошо была известна последовательность: первый – полонез, затем следовал менуэт, контрданс и другие модные в то время танцы [29, с. 135].

Петр I впервые обязал казенные заведения ввести в образовательную программу обязательный предмет танец, для реализации задуманного пригласил из Европы профессиональных танцмейстеров. С появлением европейских учителей в России, данное танцевальное направление прочно укрепилось в воспитательной системе. Крупные учебные заведения начали вводить бальный танец в программу образования, направленную на формирование отечественной школы.

В XIX веке всё больше входят в моду балы и маскарады. Стремительное распространение увлечением танцевальной культурой, способствовало организации специализированных классов, в которых профессионалы обучали бальному танцу всех желающих, не только представителей знати, но и простых горожан, даже жителей деревень.

На основе европейской культуры бального танца в России сформировались собственные направления и стили, в том числе исполнительское мастерство.

XIX столетие стало определяющим в формировании методики обучения, оттачивании техники, выработки стиля и манеры исполнения бального танца. В программе обязательной к исполнению к европейским котильонам, полонезам и мазурке, добавились русская пляска, паде-казак и другие. На балах многие молодые люди постепенно отказывались от устаревшего репертуара, стремились к импровизации, сохраняя основные фигуры, позволяли себе свободу в движении.

В середине XIX века бальные танцы занимают ведущее место в воспитательных программах всех крупных учебных заведений. С этого времени планомерно формируется отечественная школа бальных танцев. Также происходит утверждение педагогических принципов в отношении преподавания: укрепление межнациональных традиций и связей, с вкраплением в образовательный процесс хореографической основы. Педагогическая система строилась на воспитании манеры исполнения, строгости, простоте и методологической обоснованности изучения материала.

На рубеже XIX–XX столетий бальный танец стал частью исключительно дворянского сословия и проник в слои городского населения. Расширение аудитории танцующих привело к появлению публичных танцевальных вечеров, которые по своей сути стали полноценной заменой придворным балам. В это же время широкое распространение получают организации танцклассов, в которых каждый желающий может научиться модным танцевальным направлениям, например, в начале XX века впоследствии новшеством станут также танго и фокстрот.

В российских творческих вузах закрепились дисциплина «Бальный танец», в рамках которой учащиеся изучают стили, технику исполнения, готовятся к будущей самостоятельной педагогической деятельности.

Но стремительное развитие исполнительского конкурсного бального танца, развитие образовательной базы не способствовало формированию методической системы музыкального воспитания будущих педагогов данного направления.

Предлагаемая *Методика музыкального воспитания* будущих педагогов бального танца основана на систематическом образовательном процессе, в рамках которого будут содержательные практические (лабораторные) занятия, направленные на освоение историко-теоретической музыкальной базы с воспитанием культуры самообразования.

В рамках систематических практических, лекционных и семинарских занятий (подразумевающих регулярное выполнение домашних заданий) будут освоены следующие темы:

- выразительные музыкальные средства;
- интонационно-ритмические средства;
- понятийный музыкальный ряд;

- музыкальные формы, жанры;
- музыкально-хореографический слух;
- особенности музыкальной драматургии в классическом балете;
- музыкальная структура танцевальных спектаклей (классического и современного репертуара);
- анализ и выявление сюжетного замысла и музыкальной композиции;
- способы отбора и преобразования музыкального материала.

Образовательные технологии в рамках апробации методики музыкального воспитания будущих педагогов бального танца включают в себя доступные формы очного и дистанционного обучения, применяя словесный, практический, наглядный, дискуссионный и исследовательский методы.

В рамках реализации методики учащимся будет предложено пройти курс, в котором особое внимание будет уделяться музыкальному воспитанию, освоению базовых навыков игры на фортепиано и навыки работы с техническими средствами для монтажа музыки. Понимание специфики музыкальной партитуры и структурных элементов композиционного строения, позволят учащимся грамотно анализировать, подбирать музыкальный репертуар для занятий согласно учебно-методическому плану, характеру конкретного танцевального направления, целям и задачам каждого урока.

Успешная реализация методического комплекса позволит будущим педагогам бального танца свободно применять на практике полученные знания, владеть теоретической базой и техническими навыками работы с музыкальным материалом.

Современные тенденции развития спортивного бального танца определили комплексный подход к его изучению, с учетом многих аспектов (исполнительского и постановочного мастерства, методов и педагогических подходов, анализу и выстраиванию вектора дальнейшего развития).

С середины XX века сформировался конкурсный бальный танец по различным направлениям, в который вошли определенные программы из целого ряда танцев. Сегодня танцовщики отличаются виртуозностью техники изобретательностью хореографии, ярким образом.

Современный бальный танец требует актуальной системы судейства, в которой могли бы быть учтены все факторы мастерства исполнителей различных направлений. Сегодня наиболее остро стоит проблема музыкального воспитания будущих педагогов бального танца.

Анализ содержания и особенностей педагогики бального танца и выявление роли музыки в образовательном процессе позволяет аргументировано утверждать: музыкальная подготовка будущих педагогов должна быть неотъемлемой составляющей образовательного процесса, так как ее воздействие выражается в социальных, физических, эстетических аспектах. Без систематического и вдумчивого музыкального образования будущих педагогов бального танца их будущая деятельность не будет полноценна.

Библиография

1. Бредихин А. Ю. Вехи истории спортивных бальных танцев и тенденции развития танцевальных программ. – Знание, понимание, умение. – М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та. – 2012. – № 3. – С. 322–325.
2. Васильева-Рождественская М.В. Историко–бытовой танец. – М.: Искусство, 1987. – 382 с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. – 5-е изд. – М.: Лабиринт, 2004. – 250 с.
4. Есаулов И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: Учебник. – Удмуртский государственный университет. Ижевск, 2005. – 320 с.
5. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений: учебное пособие. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. – 20 с.

6. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI–XIX вв. – М.–Л.: Искусство, 1948. – 270 с.
7. Казанцева Л.П. Хрестоматия по теории музыкального содержания: [сборник]. – Астрахань: Волга, 2006. – 115 с.
8. Колесникова А. В. Бал в России: XVIII – начало XX века / А. В. Колесникова. – СПб.: Азбука – классика, 2015. – 304 с.
9. Никитин Ю. В. Методика преподавания бального танца. – Я вхожу в мир искусств. – 2001. – № 4. – С. 35–41.
10. Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. вузов. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22059>. – ЭБС «IPRbooks».
11. Спортивный бальный танец. Учебное пособие. – Челябинск. – 2002.
12. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: КИФАРА. – С. 12–15.
13. Тимченко Е. С., Рубин В. С. Сравнительная оценка тренировочных программ различной направленности на этапе специализированной базовой подготовки в спортивных танцах // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2012. – № 7 (89). – С. 130–134.
14. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие для студ. вузов искусств и культ. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 320 с.
15. Шароватова В.А. Методические аспекты уроков классической хореографии спортивных танцев // Спортивные танцы: бюллетень. – 1999. – № 5. – С. 9–25.
16. Энциклопедия «Бальный танец». – М., – Сов. Энциклопедия. – 1981. [Электронный ресурс]. – URL:<https://www.gufo.me/> (дата обращения: 23.02.2020).

MUSICAL TRAINING OF BALLROOM DANCE TEACHERS

Kasimanova L.A., Liu Jiaxin

Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen

Abstract. Unlike teachers-choreographers, who conduct classes accompanied by an accompanist, only a phonogram can be used in ballroom dance lessons. Consequently, for each meeting with students, the ballroom dance teacher will have to analyze, identify, collect musical material, correlating it with the educational and methodological plan for mastering the program. In acquiring the necessary professional skills, future ballroom dance teachers must master the discipline “Fundamentals of Music Theory”.

Key words: musical training, ballroom dance teacher, music theory, analysis of musical material, choreographic forms.