

ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ: ВОСПИТЫВАТЬ, РАЗВЛЕКАЯ

*Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области
Бородина Ю.А.*

Аннотация. Данная статья посвящена изучению и анализу воспитательного потенциала детского эстрадного танца. Исследуется история становления эстрадного танца, его ключевые элементы, средства художественной выразительности. Выявляется воздействие всех компонентов эстрадного танца на творческие способности детей, их эмоционально-волевою сферу. Делается заключение о том, что эстрадный танец обладает широкими возможностями не только развлекать воспитанников, но и воспитывать их в творческом и личностном отношении.

Ключевые слова: эстрадный танец, сюжетный танец, воспитание, творчество, творческие способности, дети, фантазия, воображения, язык танца.

В настоящий момент эстрадный танец является неотъемлемым средством эстетического и физического воспитания детей. Его потенциал в этом отношении велик, что показывает современная педагогическая практика. Ценность эстрадного танца в воспитательном воздействии усиливает тяга к нему детей, которым интересно заниматься этим жанром хореографического искусства.

Однако в педагогической среде он еще объективно не оценен. Распространено мнение, что эстрадный танец – это нечто легкомысленное, не несущее в себе художественной нагрузки. Но если обратиться к его истории, то можно понять, что это далеко не так.

Эстрадным танцем принято называть вид сценического танца. Чаще всего это хореографическая сценка. Как и классический танец, эстрадная хореографическая миниатюра имеет в своей основе четкую драматургию и собственные средства художественной выразительности, о которых будет сказано ниже.

Эстрадный танец произрастает из народного творчества – гуляний, выступлений народных плясунов. Как и другие виды искусств, хореографическое искусство формировалось постепенно. Эстрадный танец, как одно из его ответвлений, выделился в XIX веке, когда стали возникать кафешантаны, кабаре, появились первые варианты эстрадных концертов. Особенно это явление было распространено во Франции.

Мощным толчком для развития эстрадных танцев стало рождение нового революционного искусства – джаза на переломе XIX и XX веков. Как известно, в США 20-е гг. вошли в историю под названием «эпоха джаза». Несмотря на то, что джаз в официальных кругах имел аморальную репутацию, «джазовая лихорадка» распространялась с невероятной скоростью.

По словам И.В. Цалера, «джазовая мода разлетелась по всем Соединенным Штатам» [1, с. 37]. В многочисленных танцевальных залах молодые афроамериканцы изобретали новые танцевальные движения, которые были

намного разнообразнее и свободнее, чем механические танцы предыдущих эпох. Исследователь указывает, что хот-джаз «привнес много нового в западную концепцию отдыха, в модели поведения» [1, с. 37]. И огромную роль в этих новшествах сыграли именно танцы, ведь двигаться под джаз нельзя было по-старому. Но сводить джаз только к новому виду танцев невозможно, так как эта музыка перечеркивала устоявшиеся традиции, «звала миллионы молодых американцев всех цветов кожи к слову формальных границ и пересмотру общественных отношений, меняла жизнь и мировоззрение» [1, с. 37].

Отозвалась на мировые изменения в культуре и Россия. В начале XX века в нашу страну тоже проникли эстрадные веяния: песня, танец, различные комбинированные номера. Далее эта тенденция отозвалась и в киноиндустрии – герои советских фильмов исполняли эстрадные танцы, делая их невероятно популярными.

В течение двадцатого столетия вошедшая в моду танцевальная музыка демонстрировала различные свои стороны: румба, танго, рок-н-ролл, шейк, твист, латиноамериканские танцы, диско. Несмотря на идеологические препятствия, в советской культуре нашлось немало деятелей, которые, по сути, создали своеобразные традиции отечественной танцевальной музыки. Это, в первую очередь, А.Н. Цфасман, А.М. Полонский, А.В. Варламов и другие.

Даже столь краткий экскурс позволяет понять, что эстрадный танец имеет глубокие и разнообразные культурные традиции, богатую культурную платформу. Одно из лучших достижений эстрадного танца – это сюжетно-танцевальная миниатюра, которая могла быть как комедийной, так и драматической (первый вариант был наиболее распространенным). Для воплощения такой миниатюры выбирался музыкальный материал, в котором главенствовали энергичные ритмы. В соответствии с ритмом выбиралось и пластическое решение. Лучшие номера такого типа были насыщены художественной идеей, драматургически завершены, оригинальны по своему замыслу и реализации при лаконичности художественных средств.

Именно такая эстрадная танцевальная миниатюра, на наш взгляд, обладает наибольшим потенциалом для эстетического воздействия на детей, их художественное воспитание. Ведь для постановки и реализации сюжетного эстрадного танца требуются не только технические умения, но работа ума и сердца, чтобы понять замысел, идею номера и донести его до зрителя.

Искусство танцора, как и любого другого артиста, заключено в создании и передаче художественного образа. Танец должен быть наполнен мыслью и чувством, отличаться выразительностью. Чтобы справиться с такими нелегкими задачами, ребенок должен художественно осмыслить сюжет и передать его с помощью языка танца. И в этом случае ему не обойтись без актерских способностей, без актерского мастерства.

Поэтому, включая в занятия по хореографии уроки по развитию актерских способностей, педагог значительно обогащает личность своих учеников, воспитывая в них такие необходимые для гармонично развитой личности качества, как фантазия, воображение, внимание, темпо-ритм и т.д. Руководитель может взять за основу систему К.С. Станиславского или М.А. Чехова и в

доступной для детей форме, в соответствии с их возрастом, преподносить им элементы актерского мастерства, без которых им не обойтись в работе над сюжетным эстрадным танцем.

Занятия современным танцем помогают выработать такой элемент творчества, как импровизация. Особенно это свойственно джаз-танцу, который вообще может очень многое дать начинающему танцюру – и в техническом, и в эстетическом плане.

Важнейшим принципом джаз-танца является импровизация, которая предполагает свободное фантазирование, особый метод художественного творчества. В джазовом танце импровизация способствует потребности исполнителя отражать изменения, происходящие вокруг него, как эстетические, так и социальные. К отличительным особенностям джаз-танца следует отнести также повышенную эмоциональность. Как указывает Е.В. Овчинников, «душа в джаз-танце живет вместе с телом, в одном ритме, настрое» [2, с.18].

Экспрессия также является весьма важным фактором в джаз-танце. Отметим, что джаз-танец является выражением той музыки, под которую он исполняется, и происходит это через движения грандиозные, наполненные эмоциями, а зачастую, и драматические.

Стоит отметить и такую разновидность джазового танца как блюз-джаз, отражающий в достаточной мере эстетику блюза. Это медленный, чувственный и, в то же время, эмоциональный танец, который исполняется, соответственно, под музыку блюз. В этом стилевом направлении, как и в его музыкальном аналоге, выражены грусть или тоска, одиночество или страдание, радость или гнев, любовь или даже страсть. Все, что чувствовал ранее одинокий черный раб, оторванный от родной земли, оказалось близким и современному человеку.

Современный джаз-танец (во многом благодаря музыке, под которую он исполняется) выявляет безграничные возможности для исполнителя. В то же время от танцюра требуется творческий подход и индивидуальность, в чем, конечно, не откажешь хорошему классическому танцовщику.

Интересно, что джаз танец позаимствовал некоторые движения и терминологию у двух других основных направлений хореографии: балета и модерна. Первый «подарил» ему французские названия движений, а также позиции ног и рук. Модерн – свободу и раскрепощенность торса. В работе с детьми к различным видам эстрадного танца нужно подходить избирательно и адаптировать их соответственно возрасту.

Обращаясь к работе подобного рода, необходимо с большой ответственностью подходить к сюжету. В данном случае можно предоставить будущим исполнителям самостоятельность в формировании будущего сюжета; можно натолкнуть их на мысль, либо самому предложить фабулу. Желательно все же давать возможность юному танцюру самому придумать сюжет или домыслить предложенный преподавателем. В этом случае ребенок не только значительно продвинется вперед в творческом развитии, т.к. ему придется задействовать свою фантазию, воображение, логику, мышление, но и получит дополнительный стимул к занятиям. Почувствовав себя автором проекта, он начнет заниматься с повышенным интересом и энтузиазмом.

Иногда, преследуя воспитательные цели, педагог может предложить такой сюжет для танца, события которого вызовут у него эмоциональный отклик, заставят сопереживать героям или порадоваться вместе с ними. Это очень важно, т.к. без морально-этического контекста образовательный процесс очень сильно обедняется и, возможно, теряет свой смысл.

Так, например, можно предложить участнику коллектива следующий сюжет для танца: *«Мальчик сидит один в доме под большой елкой, на которой висит только один шар. С помощью театра теней показано, как вокруг него веселятся и танцуют взрослые (диско), а он – всеми забытый, грустит. Он ищет под елкой подарки, но их нет. Внезапно этот шар падает с елки, но не разбивается. Мальчик берет его в руки. Шарик начинает светиться. Мальчик начинает играть с ним, подбрасывает его, прыгает вместе с ним, танцует (например, степ или любой другой энергичный, требующий мастерства и техники танец). Его грусть проходит, он радуется изо всех сил, от души. Увлечшись игрой, он подбрасывает шарик чересчур высоко, не ловит его, и шарик разбивается. Все кругом меркнет. Мальчик снова садится под елку и плачет. Вдруг сзади него появляется ангел. Он трогает мальчика за плечо, но тот не реагирует. Только на третий раз мальчик поднимает голову и видит ангела. Мальчик показывает ему на разбитый шар. Ангел дотрагивается крылом до шарика, и тот становится целым. Мальчик снова начинает танцевать с шаром, ангел улетает. Мальчик спохватывается, что забыл поблагодарить ангела, однако благодарить уже некого, зато под елкой лежит много подарков. Мальчик сначала хочет забрать их себе, но потом идет раздавать их, оставив себе лишь светящийся шарик».*

Нет сомнения в том, что такой танец, помимо интересного сюжета и зрелищности немало дает для воспитания моральных качеств. Без лишней дидактики, он дает исполнителю и зрителям полезный нравственный урок о том, как важно быть благодарным, уметь отказаться от эгоизма и оказаться способным подарить окружающим радость и чудо; не только брать, но и отдавать.

Совмещение технического, художественного и эстетического воспитания – вот основная цель занятий эстрадным танцем с детьми. Работая с подрастающим поколением, руководитель использует различные методы и формы для достижения наилучшего результата. Среди наиболее важных форм для расширения кругозора в ходе занятий назовем знакомство с музыкой, ее прослушивание; занимательные лекции по истории танца, рассказ о выдающихся хореографах и танцорах. Все это поможет им осознанно откликаться на мысли и идеи танцевальных номеров, если они будут знать историю стилей и подоплеку их появления.

Какую бы задачу не ставил руководитель коллектива, осуществлять ее следует на игровой основе, поскольку игровой язык дети понимают лучше всего. Кроме того, игра дает дополнительные условия для развития. Хорошо применять такие игры, которые давали бы возможность для формирования каких-либо необходимых для эстрадного танца навыков. Например, чувство ритма, без которого невозможно осуществлять какой-либо род деятельности на эстраде, в

том числе и танец. Значение развитого музыкально-ритмического чувства для ребенка очень велико, т.к. оно не только является одним из показателей сформировавшихся музыкальных способностей, но и эмоционально обогащает его, помогает воспитать чувство коллективизма, внутреннее чувство организованности, активности и дисциплинированного подхода к делу. Э. Жак-Далькроз, создатель знаменитой ритмической гимнастики, писал: «Мы знаем, что дети испытывают огромное удовольствие от ритма как от такового, независимо от музыки. В сущности, что нравится талантливому ребенку в музыке больше всего? Именно ритм, ритмические ударения» [3, с.26]. Педагог призывает использовать эти склонности и начинать ритмическое развитие детей с обучения ритмическим премудростям без музыки (как начальный этап). Эти рекомендации можно и нужно использовать в студии детского эстрадного танца. Ритмические игры, кроме радости, принесут участникам коллектива еще и ощутимую пользу.

Начинать следует с простых игр, направленных на элементарное чувство ритма. Это хлопки на заданный ритм, танцевально-ритмические движения, проговаривания слов или стихотворений в определенном ритме. Все это в дальнейшем облегчит восприятие музыки, без которой танец невыносим.

Говоря о детском эстрадном танце, нельзя не сказать и о том, что в силу его происхождения, о чем уже говорилось выше, он имеет более изощренный ритм – как, собственно, эстрадный танец в целом. Это связано с привлечением в его поэтику афроамериканских, латиноамериканских и других усложненных ритмов, непривычных для европейца.

В связи с этим педагог должен проводить ряд мероприятий. Во-первых, слушать с детьми как можно больше танцевальной музыки, сочетая этот процесс с познавательной беседой. Во-вторых, ввести в занятия упражнения, напрямую направленные на формирование эстрадно-джазового чувства ритма.

Огромное воспитательное и развивающее значение имеют игры на ритмическую импровизацию. Вариантов здесь очень много: 1. Педагог исполняет какой-либо ритм, а участники коллектива по его команде «horр» воплощают этот ритм пластически. 2. Педагог на свое усмотрение импровизирует такт, а учащиеся сначала пропевают показанный рисунок, а после маршируют его [3, с.127].

Подобные игры не только формируют способности ребенка и развлекают его. Таким образом закладывается творческий потенциал юного танцора, его творческая самостоятельность, навыки импровизации.

Все элементы эстрадного танца, будь то движения, музыка, ритмическая основа, драматургия, костюм, грим – работа с любым из них будет способствовать развитию и воспитанию детей. С самого начала детей нужно приучать к мысли о том, что каждый штрих танца, каждая его деталь должны быть гармоничны и направлены на создание цельного художественного образа, иначе ребенок просто не будет понимать язык танца, а значит, не сумеет полноценно воплотить задуманное.

Для сюжетного танца такое положение будет катастрофичным. Поэтому педагог должен приложить все усилия для того чтобы научить воспитанников

осознанно подходить к любому танцевальному движению. Не ограничиваться только показом (хотя этот метод воздействия никак нельзя исключать из педагогической практики), но и постоянно подталкивать детей к придумыванию собственных танцевальных движений и образов.

Е.В. Горшкова справедливо замечает: «...Сюжетный танец – очень яркая и выразительная форма детской художественной деятельности, он вызывает живой интерес у детей, и привлекательность его обусловлена такими особенностями, как образное перевоплощение, разнохарактерность персонажей и их общение между собой в соответствии с развитием сюжета танца. Благодаря этим особенностям в нем создается своеобразная игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству и, следовательно, способствующая его развитию» [4, с.123].

Опытные педагоги рекомендуют выбирать сюжеты с полярно противоположными по характеру образами с целью избежать копирования, т.к. дети бывают к этому склонны. Например, отважный лев и трусливый заяц; робкая кошечка и грубый пес; неповоротливый медведь и грациозная белочка; мечтательная девочка и прагматичный мальчик; веселый клоун и плачущий ребенок. Сами по себе такие контрастные образы уже подталкивают к сочинению интересной истории, к самостоятельному поиску соответствующих движений.

«Диктуемое сюжетом взаимодействие исполнителей танца, – продолжает Е.В. Горшкова, – будучи проявлением детского игрового сотворчества, направляет фантазию ребенка, определяя выбор движений. Образное взаимодействие в танце можно сравнить с разговорным диалогом: каждый из его участников строит свои движения и действия как ответ на “реплики” партнера. Сюжетное развитие помогает ребенку видеть в танце особую форму “рассказа” и воспринимать его выразительные движения как специфические средства, воплощающие его содержание, то есть выступающие в качестве своеобразного языка» [4, с.123].

Если ко всему перечисленному добавить еще музыку и актерское мастерство, то нельзя не заметить, что эстрадный сюжетный танец являет собой поистине безупречную основу для развития и воспитания детей.

Но для этого необходимо создать благоприятные условия для творческого прогресса участников коллектива. Педагог должен проявлять чуткость и внимательность, учитывать возрастные и психологические особенности детей и в то же время направлять их мысль по пути нестандартных решений, т.к. в сюжетном танце очень легко увлечься стереотипным решением образа и остановиться на этом.

Пресекать подобные тенденции следует еще на начальном этапе, когда педагог с воспитанниками под музыку ищет наметки будущего образа. Не секрет, что очень часто музыка сама подсказывает детям, как показывать того или иного героя. И в таких случаях, заметив попытку формально решить этот вопрос, следует предложить юным танцорам попробовать найти новые и оригинальные детали. Например, если речь идет о зайце, то стоит ли изображать

его только трусливым. Пусть ребенок задействует свои фантазии и воображение и показывает зайца с какими-то интересными оттенками характера.

Можно предложить детям и вовсе сменить установки и совсем избавиться от стереотипов: трусливый лев и отважный заяц; грубая кошечка и робкий пес; грациозный медведь и неповоротливая белка; плачущий клоун и веселый ребенок. Или трусливый заяц преодолевает свой страх, а сильный и свирепый лев проявляет нежную заботу к слабому и т.д. Такие повороты подстегнут фантазию ребенка и заставят их мыслить в ином ключе.

Нельзя не отметить роль грима и костюма в данном контексте. Очень часто они могут дать необходимый толчок для придумывания образа, оказываются настоящим творческим стимулятором. Они действуют на детей самым волшебным способом, перенося их в иной сказочный мир – мир эстрадного танца.

Костюм и грим в танце, как и, в целом, в искусстве – это всегда часть художественного образа. Примерка костюма (как правило, яркого, отличающегося от повседневной одежды), нанесение на лицо грима, создание новой прически или использование парика оказываются для ребенка радостным и праздничным ритуалом, который превращает его в героя, не схожего с ним. В этом случае наблюдается двойная польза: ряд положительных эмоций совмещается с активизацией творческого процесса. Принимая участие в пошиве или создании костюма, в нанесении грима, ребенок получает новый импульс для того чтобы его художественные способности, фантазия, воображение заработали с новой силой и, возможно, в непривычном для него русле.

Разработка грима и костюма – это, несомненно, творческое занятие, которое оставит неизгладимый след в душе ребенка. Оно поможет приблизить его к главному – к пониманию специфического языка эстрадного танца.

Каждый вид творчества нацелен на то, чтобы личность могла максимально ярко выразить себя, и эстрадный танец в этом смысле не исключение. Немецкая писательница Рахель Фарнгаген в свое время сказала: «Танец – единственный вид искусства, в котором мы сами являемся инструментом» [5, с.77]. Детский сюжетный танец дает широкие возможности стать таким инструментом для самовыражения, позволяет овладеть языком танца. В итоге, дети развиваются и как исполнители, и как создатели номера, то есть ощущают себя в какой-то мере и хореографами.

Итак, занятия детским эстрадным танцем, помимо умения танцевать, развивают музыкальный кругозор, чувство ритма, фантазию, воображение, внимание, мышление, импровизационные навыки, побуждают к самостоятельному творчеству.

Эстрадный танец иногда обвиняют в легкомыслии и бесполезности. Однако история самого жанра и практическая работа с детьми опровергают это несправедливое мнение и позволяют утверждать, что за внешней мишурой эстрадного танца скрывается глубокий образовательный и воспитательный потенциал, а за развлекательным характером, яркими костюмами и хореографией таится глубокий смысл, серьезная художественная идея. Все это является полноценным средством для воспитания и обучения детей.

Список использованной литературы и источников:

1. Цалер, И.В. Великие джазовые музыканты. 100 историй о музыке, покорившей мир / И.В. Цалер. – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2011. – 479 с.
2. Овчинников, Е.В. Джаз как явление музыкального искусства: К истории вопроса (Лекция по курсу «Массовые музыкальные жанры») / Е.В. Овчинников. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1984. – 66 с.
3. Жак-Далькроз, Э. Ритм / Э. Жак-Далькроз. – М.: Классика, 2001. – 248 с.
4. Горшкова, Е.В. Музыкальное движение и слово в создании танцевального образа / Е.В. Горшкова. – Москва // Развитие движений у дошкольников : хрестоматия / Сост. Е.В. Горшкова. – М.: АНО ПЭБ, 2008. – С. 311-320.
5. Рыбакова Е.В. Развитие музыкального искусства эстрады в художественной культуре России: дисс. ... доктора культурологи / Е.В. Рыбакова. – СПб.: С.-Петербур. гос. ун-т культуры и искусств, 2007. – 340 с.