

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Специализированная школа искусств города Мариуполя»

Методический доклад

На тему:

Основные стили джазового танца и их использование на уроках современной хореографии. Использование инновационных технологий на уроках джазового танца.

Составитель:

преподаватель хореографических дисциплин

I квалификационной категории

Онищенко Наталья Юрьевна

Мариуполь 2024 г.

Содержание

I. Введение

II. Основная часть

Основные стили джазового танца и их использование на уроках современной хореографии в старших классах. Использование инновационных технологий на уроках джазового танца.

1. Афро-джаз

2. Бродвейский джаз

3. Джаз-модерн

4. Джаз-фанк

5. Weast-coast Jazz

6. Использование инновационных технологий на уроках джазового танца.

III. Заключение.

IV. Список литературы

I. Введение

Джазовый танец – это направление в хореографии, имеющее одно название с музыкальным стилем, но сформированное отдельно от него. Нужно разграничивать джаз, как направление музыки и джаз, как танец. Объединяют музыкальное и танцевальное течения общие принципы создания: импровизация, полицентрия, полиритмия (аналог музыкальной полифонии). Из этих трех основных принципов вытекают менее значимые: изоляция, импульс, волна, коллапс (сброс) и другие.

Джазовый танец был привезен из Африки, но исторически сложился и эволюционировал в Америке. Художественная особенность джазового танца - абсолютная свобода движения всего тела танцора и отдельных его частей как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. Джазовый танец - это, прежде всего, воплощение эмоций танцора, это танец ощущений.

Сегодня этот вид танцевального искусства является вполне самостоятельным, равноправным сценическим стилем наряду с классическим балетом и другими танцевальными системами. Но не следует забывать, что большой вклад в развитие современной мировой танцевальной культуры внес «черный танец Африки», который презирали белые люди на протяжении многих лет. Именно из афро-американской народной танцевальной культуры происходит танец джаз.

В процессе своего развития джазовый танец видоизменялся, на него влияли другие танцевальные системы, народы и музыка. На сегодняшний день он включает в себя несколько стилей, которые постоянно совершенствуются. Цель данной работы-рассмотреть сложившиеся основные стили джазового танца и определить их роль на уроках современного танца на хореографическом отделении, разобраться, на каком этапе обучения современному танцу более целесообразно изучении того или иного стиля.

II. Основная часть

1. Афро-джаз.

Одним из самых первых танцевальных стилей джазового танца, способных развиваться самостоятельно стал афро-джаз. Афро-джаз-это возможность объединить современный джаз с его народным предком. Наклоны, кроссы, обороты, сочетающиеся с африканской пластикой и характерными жестами, которые исполняются чаще всего под этническую танцевальную музыку. Именно африканская музыка влияет на особенности движений афро-джаза. Она имеет специфические черты, связанные с использованием в основном ударных инструментов. Это и обусловило наличие в танце полиритмии (когда разные части тела отвечают за разные ритмы).

Афро-джаз-это способ танцора выразить свои мысли, чувства, эмоции с помощью движений. В нем можно разглядеть много интересных связей: расслабленность, широкие движения тазом, присущие аборигенным танцам (таким образом они пытались привлечь внимание другого пола). Движения направлены вниз, потому что для африканцев бог находился не в небе, а на земле.

В афро-джазе очень важно чувство ритма и самоотдача, телесная свобода и импровизация. Танец не классический, а этнический, это и добавляет ему простоты. В основном занятия по афро-джазу начинаются и заканчиваются растяжением мышц. Это очень важно, потому что афро-джаз требует широких размашистых движений, которые можно выполнять только хорошо разогревшись. Несмотря на то, что танец требует больших физических затрат,

его нельзя назвать изнурительным. Он учит понимать не только себя и свое тело, но и взаимосвязь с Природой, Миром, он зажигает и захватывает.

На хореографическом отделении технику афро-джаза можно использовать на начальном этапе обучения учащихся современному танцу. Это связано с тем, что именно этот стиль помогает развить у учеников максимальную раскованность, а их движения сделать более свободными, ненапряженными. Принимая во внимание то, что большинство хореографических отделений имеет классическую направленность, где у учеников развивают красивую осанку, апломб, неподвижность тазобедренного сустава, знакомство с афро-джазовой техникой очень полезно и необходимо в начале овладения современным танцем. Очень часто ученики сталкиваются с проблемой раскрепощения, подвижности тела. Именно техника афро-джаза помогает добиться необходимой свободы движения на ранних этапах изучения современного танца.

2. Бродвейский джаз

Еще один подстиль джазового танца – бродвейский джаз. Он возник в конце 20-х годов двадцатого века и сразу занял заметное место среди танцевальных направлений того времени. Бродвейский джаз получил свое название от театра, расположенного на одноименной улице в Нью-Йорке. Именно в 20-е годы музыкальное направление джаз начал стремительно набирать поклонников, желающих музыкальный стиль наполнить танцевальным направлением. В это же самое время большую популярность начали набирать мюзиклы. Именно тогда возникли и получили мировое признание «Чикаго», «Кошки», «Вестсайдская история».

Бродвейские мюзиклы славились яркими танцевальными номерами. Поэтому бродвейский джаз-это, прежде всего, исполнение танцевальных номеров из известных мюзиклов. Это очень энергичный, эмоциональный стиль, который учит красиво двигаться, подчеркивает выразительность танцора. Бродвейский джаз-это настоящий театр, где роли исполняются максимально свободно, каждое движение отточено и зрелищно. Это шоу и только потом танец. А эффектные позы, обороты, повороты, свободные движения бедрами, очень точная ритмичность и эмоциональность придают этому шоу грандиозности. Безусловно, бродвейский джаз имеет свои принципы. В этом случае можно говорить об импровизации, полиритмии и полицентрии. Импровизация вытекает из самой природы африканского танца и несет в себе спонтанное действие на танцевальной площадке. В основе полиритмии лежит движение разных частей тела в разных ритмах одновременно. А полицентрия несет в себе возникновение движения в разных частях тела одновременно.

Бродвейский джаз - это более сложная форма джазового танца, которая требует, как технической, так и эмоциональной подготовки, актерского мастерства. Поэтому его изучение лучше начинать в старших классах, когда ученики уже достаточно овладели техникой классического танца, другими техниками современного танца и могут уделить достаточно внимания манере исполнения бродвейского джаза.

3. Джаз-модерн

Джаз-модерн - энергичный и выразительный танец, образный танец, взявший все лучшее из джазовой хореографии и модерна. Его техника широко используется практически во всех современных танцах. Подготовленное

техникой джаз-модерна тело-это сила, гибкость, пластичность, выносливость, отличная форма и прекрасная осанка. Занятия им развивают музыкальность, чувство ритма, правильное дыхание, осанку, координацию движений и умение владеть своим телом. Ломаные телодвижения эффектные хореографические ходы, акробатические рисунки, исполняемые в разных ритмах-все это джаз-модерн.

Основная сложность джаз-модерна в том, что он во многом противостоит законам классического танца, одновременно являясь его логическим продолжением. Четкость линий, законченность движений, плавные позы, которые вытекают друг из друга делают джаз-модерн интересным и зрелищным. Много в танце уделяется внимания поиску баланса и использованию тела для создания формы в пространстве.

Джаз-модерн -это стиль контрастов, где сплетаются резкие прыжки, замедление, ускорение, падение на пол и поддержки. Именно поэтому заниматься им могут ученики с классической подготовкой.

На хореографическом отделе техника джаз-модерна является основной. Прежде всего потому что этот стиль имеет уже четко составленную методику исполнения. Его техника используется в качестве основы для создания экзерсиса у станка и на середине на уроках современного танца. Техникой джаз-модерна можно и нужно пользоваться на протяжении всех лет обучения, которые отведены для усвоения современного танца – на хореографических отделениях.

4.Джаз-фанк

Одним из самых зажигательных стилей джазового танца является джаз-фанк. Это экспрессивный, эмоциональный, яркий танец сочетающий в себе элементы джазовой техники, хип-хопа, латины и других стилей. Это фантастический клубный микс плавных и резких движений, четких линий, невероятных комбинаций. Стиль сочетает в себе пластику девушек и резкость парней, агрессивность и нежность, партер джаза и прыжки фанка, а также динамику эмоциональность иллюстрацию песен и сексуальность. Танец развивает гибкость, пластику выносливость, и формирует хорошую осанку и грациозность.

Несмотря на то, что джаз-фанк вобрал в себя техники разных танцевальных направлений, он имеет свои особенности – это открытая постановка корпуса. Все движения: изоляция, волны, движения бедрами выполняются в классической осанке, а не с сутулой спиной. Эта особенность выделяет джаз-фанк на фоне других клубных стилей и делает его исполнение сложным.

Несмотря на название, этот стиль не имеет ничего общего с джазовой музыкой. Эта подчас дерзкая, по женскому манерная хореография выполняется под любые популярные треки, включая движения рук, позы и проходки (как в дефиле). При этом сохраняется джазовая манера обыгрывания музыки, подача, повороты и прыжки. Ритмичный рисунок хореографии четкий и жесткий с характерными джазовыми задержками.

Джаз-фанк раскрывает самые скрытые черты характера танцора, помогает воплощать свои мысли с помощью очень сумасшедших движений.

На хореографическом отделении знакомство с техникой джаз-фанка очень необходимо, чтобы познать все стороны современной хореографии. Однако, не стоит забывать, что данный стиль современной хореографии требует очень взрослого эмоционального содержания. Поскольку в школах искусств на хореографических отделениях мы имеем дело с детьми, лучше изучение джаз-фанка отложить на более поздний период.

5. West-coast джаз

West-coast джаз (сочетание уличных стилей) это один из новейших видов джазового танца на сцене. Он вобрал в себя элементы других уличных стилей: брейк, хип-хоп, свинг.

Корни танца уходят в эру свинга (1935 - 1946). Именно тогда многие джазовые музыканты делали акценты на свинг в звучании. Позже большую популярность завоевала музыка в стиле рок-н - ролл. Танцевальное направление west-coast джаз зародился именно в этих музыкальных ритмах. Но в современной практике он исполняется под любую музыку с музыкальным размером 4/4. Наиболее характерен этот размер для блюза, рока, кантри, фанка.

Выполняют данный стиль в паре, чаще всего – партнер и партнерша. Для West-coast джаза характерно мягкость и эластичность, которая возникает за счет техники растяжения и сжатия во время контакта партнеров. Техника танца допускает импровизацию в шагах. При самом медленном темпе партнеры отклоняются назад. При быстром-партнеры не отклоняются, а танцуют в более вертикальном положении, или положение корпуса напоминает принцип «тяги-толкай».

На хореографическом отделении стиль west-coast джаз используется не часто. В первую очередь потому, что в классах учатся в основном девушки. Но он интересен нам, как ознакомительный стиль, помогающий разнообразить современную хореографию. Именно поэтому брать за основу данный стиль в хореографических классах не стоит. Однако его можно успешно использовать, как ознакомительный фрагмент урока современного танца.

6. Использование инновационных технологий на уроках джазового танца.

Развитие учащихся в учреждениях дополнительного образования происходит на уроках и творческих мероприятиях. Поэтому на уроках джазового танца все формы методы и технологии, используемые преподавателем должны соответствовать интересам и потребностям учащихся.

1. Ведущей технологией является технология обучения в сотрудничестве.

Данная технология на уроках по джазовому танцу включает в себя индивидуально-групповую и командную работу. В первом случае ученики разбиваются на группы по несколько человек. Группам дается определенная задача, например, самостоятельно воспроизвести изученную комбинацию. Ученики других групп тщательно следят за выполнением, и делают выводы, проверяют свои знания, указывают на ошибки. Во втором случае работает весь

класс – с преподавателем, или самостоятельно. Технология сотрудничества помогает учащимся усвоить новый материал, подтянуть более слабых.

2. Технология импровизационности.

Эта технология предполагает совместный учебный процесс преподавателя и ученика, где преподаватель проявляет творческие способности детей, давая задания на импровизацию. Например, изучил основные движения афро-джаза ногами, преподаватель предлагает ученикам добавить к ним самостоятельно движения руками (так, чтобы они соответствовали данному стилю), или выполнить эти движения в разных ракурсах, разным темпе. Такой труд помогает ученику чувствовать себя более свободно, придает уверенности в исполнении, раскрывает творческие способности.

3. Информационные технологии.

Данные технологии используются не как образовательные для учащихся, а как вспомогательные для обеспечения материально –технического оснащения на уроках современного танца. В эпоху активного развития интернета, социальных сетей появилась отличная возможность погружать в учебный процесс не только учеников, но и их родителей. Поскольку школы искусств и хореографические школы – это учреждения закрытого типа, ежедневное или частое присутствие родителей на уроках невозможно. Зачастую у преподавателя и его учеников есть возможность продемонстрировать результат их работы на открытых уроках и концертах. Но иногда крайне необходимо демонстрировать учебный процесс поэтапно, так сказать, изнутри. Это позволяет достигать наибольшего понимания между участниками учебного процесса: преподавателем, родителями, учениками. Теперь же есть возможность показать учебный процесс с помощью онлайн трансляций. Такой вид транслирования в современном мире называется стриминг. Стриминг – это потоковое вещание, которое ведется на разных площадках. Автор запускает трансляцию онлайн, а зрители наблюдают за его действиями. Наиболее популярные платформы для транслирования: Ютуб, Рутуб, Вконтакте, Телеграм.

С развитием современных технологий развиваются и преподаватели, осваивают новые формы работы с видео и аудио материалами. Уроки современного танца в большей мере оформляются с помощью аудио файлов. Использование различных танцевальных направлений на уроках несет в себе необходимость выстраивать правильно и последовательно и музыкальное оформление. С появлением аудиоредакторов у преподавателей хореографии появилась возможность самостоятельно монтировать нужные фрагменты музыкальных произведений в один аудио ряд, улучшать качество звучания треков, убирать посторонние шумы, менять уровень громкости, музыкальный

темп и многое другое. Все то, ради чего мы ранее обращались за помощью к звукооператорам, можно сейчас делать дома сидя за компьютером. Наиболее доступные и распространенные аудиоредакторы: АудиоМастер, Audacity, Audio Cutter.

III. Заключение

Анализируя любую систему танца (классический, народный, историко-бытовой, бальный, современный танец), можно четко выделить определенный набор движений, которые характерны только для этой системы. Особенно четко это можно увидеть в классическом балете, где существует годами отшлифованный язык движений. Когда же речь заходит о современном танце, то анализ движений практически невозможно четко сформулировать.

Джазовый танец, прошедший путь от бытового, фольклорного танца, через сценический, театральный танец, постепенно становится особым видом танцевального искусства. Можно с уверенностью сказать, что на данном этапе развития общества танец занимает один из самых главных пластов в мировой культуре. Развиваясь стремительными темпами, остается только догадываться, какие еще танцевальные стили придумает многогранный ум человека. В своей работе я рассмотрела лишь часть стилей джазового танца, которые являются самыми распространенными. Конечно, есть еще много подстилей джазового танца. В последние годы практикуется теория про то, что каждый хореограф создает свой собственный стиль современного танца. Это в свою очередь является и положительным и отрицательным явлением в развитии современной хореографии. Недостатком является то, что невозможно узнать все формы танца. Но огромный плюс в том, что школа джазового танца предлагает хореографу много способов выявления своей индивидуальности, своей уникальности.

Данная работа сформирована на основе теоретического материала, а также личных взглядов, сформированных мной в процессе работы. Окружающий мир постоянно развивается. Вместе с ним развивается и мир хореографии, танца и пластики.

IV. Список литературы

1. Зиков. А. Современный танец в театральном институте. – М.: Радуга 1984.
2. Ивлева Л.Д. Джазовый танец. Учебное пособие для преподавателей институтов искусства и культуры, колледжей и училищ. - Челябинск.: 2006.
3. Корнев П.К. Джаз в культурном пространстве XX века: диссертация... кандидата культурологи. -С.П.: 2009.
4. Мустафина В.Г. Джаз танец как вид современного танца// Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. - 2007, Сс.84-86.
5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение. - М.: 2001.
6. Александрова, Наталья Анатольевна. Джаз-танец. Пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А. Александрова, Н. В. Макарова. – СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2012.
7. Шубарин, Владимир Александрович. Джазовый танец на эстраде: учеб. пособие / В. А. Шубарин. – СПб.; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2012.
8. Каюмова Д.Ф. Современный джазовый танец / Д.Ф. Каюмова, В.Г. Никитина // Вестник Казан. гос. ун-та культуры и искусств.- 2015.
9. Репицына Ю.О. Этапы развития джазового танца и его стилевое разнообразие / Ю.О. Репицына // Искусствознание: теория, история, практика. -2015.