

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Карманова К.А., Клименко Н.А., Какалина Е.В. Выразительные средства классического танца: определение понятия и видовые характеристики // Материалы по итогам VII-ой Всероссийской научно-практической конференции «Особенности применения образовательных технологий в процессе обучения и воспитания», 01 – 10 декабря 2019 г. – 0,2 п. л. – URL: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences

СЕКЦИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Карманова Кристина Андреевна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества»
г.Котовск, Российская Федерация

Клименко Наталия Александровна
канд. философ. наук,
профессор ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова
г. Тамбов, Российская Федерация

Какалина Елена Викторовна
канд. пед. наук,
старший преподаватель
ТГМПИ им.С.В. Рахманинова
г. Тамбов, Российская Федерация

Выразительные средства классического танца:

определение понятия и видовые характеристики

Аннотация: Статья раскрывает некоторые теоретические аспекты выразительных средств классического танца, как исходных позиций, составляющих ту, базу, на которой выстраивается как сценическая, так и учебная деятельности и сферы профессионального балетного искусства и сферы художественного творчества. Выявляются классификационные и функциональные характеристики. Статья может представлять интерес для хореографов, особенно, осуществляющих педагогическую деятельность.

Ключевые слова: балет, классический танец, выразительные средства.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Karmanova Kristina Andreevna

pedagog dopolnitel'nogo obrazovaniya
MBU DO «Dom detskogo tvorchestva»
g. Kotovsk, Rossiyskaya Federatsiya

Klimenko Nataliya Aleksandrovna

kand. filosof. nauk,
professor TGMPI

im. S.V. Rakhmaninova
g. Tambov, Rossiyskaya Federatsiya

Kakalina Yelena Viktorovna

kand. ped. nauk,
starshiy prepodavatel'

TGMPI im. S.V. Rakhmaninova
g. Tambov, Rossiyskaya Federatsiya

**Vyrazitel'nyye sredstva klassicheskogo tantsa:
opredeleniye ponyatiya i vidovyye kharakteristiki**

Abstract: the Article reveals some theoretical aspects of the expressive means of classical dance, as the starting positions that make up the basis on which both stage and educational activities and the sphere of professional ballet art and the sphere of artistic creativity are built. Classification and functional characteristics are revealed. The article may be of interest to choreographers, especially those engaged in pedagogical activities.

Keywords: ballet, classical dance, expressive means.

Классический танец - основа всех видов хореографического искусства - является самой сложной формой профессиональной хореографии. В свою очередь, классический танец имеет свои, свойственные только его жанровому направлению, выразительные средства. Они составляют базу, на которой формируется весь движенческий арсенал классического танца, позволяющий

решать художественно-творческие задачи как сценических, так и учебных процессов. Выразительные средства классического танца – это его язык.

Практика показывает, что зачастую педагоги, особенно те, кто только начинает свою педагогическую деятельность, не уделяют должного внимания теоретическим знаниям в области классического танца, где освоение терминологии и характеристик выразительных средств, на наш взгляд, являются наиболее значимыми. Поэтому задача педагога классического танца – не только развить профессиональные исполнительские умения, но и вооружить ученика определенными теоретическими познаниями.

Проблемы выразительных средств классического танца рассматривались известными мастерами отечественной балетной педагогики, такими как: А.Я. Ваганова, В.В. Ванслов, Н.И. Тарасов, В.М. Костровицкая, А.А. Писарев, Г.Н. Добровольская, А.М. Мессерер, Е.П. Валукин, М.Е. Валукин и др. По мнению Н.И. Тарасова, выразительные средства - это гармоничные движения и позы, пластическая выразительность и мимика, динамика, ритм и темп, композиция, пространственный рисунок [5, с. 20]. В.В. Ванслов отмечает, что выразительные средства классического танца «основную массу художественных средств балета образуют движения и позы именно эмоционально выразительные» [2, с. 34]. Г.Н. Добровольская считает, что «способность к эмоциональному переживанию — это еще не выразительность, так как само переживание, проявление эмоциональности должно облекаться в прекрасную пластическую форму. Поэтому, если форма не выработана, эмоции остаются без воплощения» [4, с. 12]. Данные высказывания подтверждают значимость выразительных средств классического танца и процессов его освоения.

Выразительность движений проявляется, казалось бы, в «мелочах» - хорошей осанке, красивом повороте головы, в умении принять правильное положение тела, ног, рук, в точных устойчивых равновесиях; в умении слитно и мягко выполнять движения, парить в прыжке, четко прочерчивать его контур в воздухе, с правильным положением ног, то есть - это качество исполнения, проявляющееся в хорошей технике, в правильной школе, это яркость эмоционального содержания.

Классификация выразительных средств имеет следующую структуру.

1. Апломб - балетный термин, определяющийся как: «...равновесие, самоуверенность <...> Умение сохранять в равновесии все части тела...» [1, с. 27]. В танце - это устойчивость, которая позволяет исполнителю осуществлять танцевальные действия не только технически совершенно, но и целесообразно, с художественной точки зрения, музыкально. А.Я. Ваганова своей книге «Основы классического танца» отмечает: «Приобрести aplomb — овладеть устойчивостью в танцах — вопрос центрального значения для всякого танцовщика, считаю нужным ввести это понятие в число основных: правильно поставленный корпус - основа всякого pas» [3, с. 45].

Яркими представителями наличия апломба и применения его (апломба) на балетной сцене в качестве выразительного средства классического танца, подчёркивающего индивидуальность и высокий уровень мастерства, были: О. Вестрис, М. Тальони, В.Тихомиров и др.

Апломб начинает вырабатываться с первых уроков классического танца, с первоначального освоения экзерсисных упражнений у станка, с постановки корпуса, ног, рук, головы. На протяжении всех лет обучения классическому танцу, педагоги развивают умение двигаться так, чтобы в любой момент можно было закрепить ту или иную позу, при необходимости задерживая её

фиксацию на нужное время и выполнять это легко, непринуждённо и эмоционально. Показателем исполнительской техники является не только умение владеть устойчивостью, сохраняя равновесие в статических положениях, но и также в переходных движениях из позы в позу, с ноги на ногу, в прыжках, во вращениях и т.д. Методические правила развития апломба заключается в сохранении вертикальной оси, проходящей через центральную часть головы и корпуса и заканчивающуюся на площади подушечки опорной ноги, когда стоишь на всей ступне, на фалангах пальцев, если фиксируешь положение полупальцев, и на кончике пальцев при пальцевой технике движений. В тех случаях, когда корпус наклоняется вперед, равновесие удерживается благодаря правильному положению центра тяжести, а также с помощью хорошо подтянутых мышц бёдер, ягодиц и спины. Сохранению устойчивости на опорной ноге способствует также закрепленное в выворотном положении бедро работающей ноги и выворотность опорной.

2. Позы классического танца. Как известно, любое движение состоит из последовательного соединения некоторого количества фиксированных положений, то есть поз. В классическом танце существуют такие позы, как: *croisée*, *effacée*, *écarté*, *arabesques* и *attitudes*. По форме позы классического танца разделяются на большие и малые в зависимости от того, в каком положении находится отведённая от корпуса нога - на полу или на воздухе.

С позами классического танца учащиеся знакомятся уже на первом этапе обучения: первоначально с малыми, затем с большими. «ARABESQUE (арабеск, франц., букв. – арабский), одна из осн. поз классич. танца...» [1. с. 27]. Формы *arabesques* разнообразны до бесконечности. В классическом танце существует четыре формы *arabesques*. «ATTITUDE (аттитюд, франц. – поза,

положение), одна из осн. поз классич. танца, главная особенность к-рой – согнутое колено поднятой назад ноги» [1, с. 33].

3. Гибкость является необходимым условием для освоения танцевального искусства. Данная физическая возможность позволяет овладеть таким видом выразительных средств классического танца, как – port de bras. «PORT DE BRAS (пор-де-бра, франц., от porter – носить и bras – рука), правильное движение рук в осн. позициях <...> с поворотом головы, а также перегибом корпуса [1, с. 411]. Port de bras придаёт танцу пластическую выразительность и объём. В качестве яркого примера, можно привести такие балетные спектакли как, «Баядерка» Л.Ф. Минкуса или «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, где яркой частью исполнения сольных партий артистов (Никии в Баядерке или Одетты и Зигфрида в adagio-дуэте Лебединого озера), основанное на пластичности, мягкости линий рук, гибкости корпуса, различных поворотов и наклонов головы, то есть - port de bras. Все виды port de bras широко применяются в сценическом искусстве.

4. Одним из выразительных средств классического танца являются прыжки. Прыжки классического танца крайне разнообразны по виду. Прыжки в свою очередь подразделяются на четыре вида:

1). Прыжки с двух ног на две, среди них:

а) исполняемые непосредственно с V-ой позиции в V-ю: temps leve sauté, changement de pied, pas echappé, soubresaut и др.;

б) исполняемые с предварительным отведением ноги с V-ой позиции в сторону и приведением ее обратно в V позицию: sissonne fermée, sissonne fondu, sissonne tombée, pas de chat, pas chassé, jeté fermé fondu и др.;

2). Прыжки с двух ног на одну:

а) с отрывом от пола двумя ногами и завершением на одну ногу: *sissonne simple*, *sissonne ouverte*, *sissonne soubresaut* и др.

3). Прыжки с одной ноги на другую: *pas jeté*, *grand jeté*, *jeté entrelacé*, *jeté passé*, *pas emboité* и др.;

4). Прыжки комбинированные, по своей структуре состоящие из нескольких элементов: *jeté renversé*, *sissonne renversée*, *grand pas de basque*, *pas de ciseaux* и др.

Классификация прыжков имеет и другие подходы, когда структурирование происходит, например, по формам – группа маленьких прыжков, средние и большие прыжки.

5. Вращения в классическом танце, особенно в сценических его формах, придают исполнению яркость, виртуозность и выразительность, как техническую, так и эмоциональную. Вращение - это способность совершать обороты вокруг своей оси в медленном или быстром темпах. Вращение, как правило, является завершающей фазой развития техники движений. Одной из задач освоения техники вращения является воспитание у танцовщика такого ощущения, как «внутренний форс», когда однажды взятый (форс), при внешней статике позы вращения поддерживается специфическими внутренними усилиями. Существует достаточно большое количество вращательных движений. Они – не только показатель технической виртуозности исполнителя, но и являются выразителем характера и чувств героя, создателем хореографического образа, посредством которого раскрывается содержание танцевального произведения.

Все вращательные движения выполняются в двух уровнях плоскости – это *en l'air et par terr*. Вращения *par terr*, в свою очередь состоят из поворотов, *pirouettes et tours*. К воздушным вращениям относится *tour en l'air*,

исполняющийся только в мужском классе. Термин «tour» переведённый с французского языка означает «оборот, поворот» [1, с. 521]. Повороты делятся на простые и сложно выполняемые вращения. К простым относятся en tournants, то есть простой поворот тела. К сложным - fouetté, renversé и др. Все вращения существуют в двух направлениях – en dehors et en dedans. En dehors – «наружу» или «от себя». En dedans – «во внутрь» или «к себе».

Процесс освоения техники вращения происходит по принципу от простого к сложному. Поэтому поворот en tournant осваивают первым. После возможно изучение поворотов fouetté (с ногой на полу), затем pirouettes, движений выполняемых en tournant и как наиболее трудные – это сложные формы fouetté, tours renversé и т.д.

б. Эмоциональность и артистизм – основные выразительные средства, посредством, которых создаётся хореографический образ на сцене. Основная черта эмоционального движения – природность, непосредственность. М.М. Фокин говорил: «Всякое движение в художественном танце является усовершенствованным развитием естественного движения в соответствии с характером, который данный танец должен выявить не одно отступление от натурального движения не должно быть неоправданным. Поднимается танцовщица на пальцы, взлетает ли в воздух, стучит ли своими каблуками по полу, все это не искажение, а развитие естественного движения. Соединение техничных движений с образом танца – важный момент при составлении танцевального языка. Постановщик не должен избегать сложных движений, если они помогают развитию образов, но и перегружать текст «трюками» ради «красивости или показа возможностей исполнителя» [6, с. 145].

Таким образом, выразительные средства составляют ту пластику тела, те танцевальные выражения, ту пространственную амплитуду и направления,

так необходимые для создания художественного образа, ведь вне его пластические движения превращаются в просто физические действия.

Классический танец является и основой для других танцевальных направлений, именно поэтому на педагогах лежит большая ответственность процесса освоения, как классического танца, так и всех его выразительных средств. А теоретическое осмысление и знание сущностных характеристик выразительных средств, позволит педагогам осуществлять процесс обучения доступно, а следовательно, и более эффективно.

Список использованной литературы:

1. Балет: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. - 624 с.
2. Ванслов, В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии / В.В. Ванслов. - М.: Искусство, 1971. - 180 с.
3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. - СПб.: Издательство «ЛАНЬ», 2002, – 192 с.
4. Добровольская, Г.Н. Танец. Пантомима. Балет / Г.Н. Добровольская. - Л.: Искусство, 1975. - 125 с.
5. Тарасов, Н.И. Классический танец / Н.И.Тарасов. – М.: «Искусство», 1981. – 369 с.
6. Фокин, М.М. Против течения. Воспоминания балетмейстера / М.М. Фокин. - М.: Искусство, 1962. – 638 с.

Опубликовано: 10.12.2019 г.

© Академия педагогических идей «Новация», 2019

© Карманова К.А., Клименко Н.А., Какалина Е.В., 2019