

Вотинцева Алина Александровна, Студентка,
Кафедра хореографического искусства,
Луганская Государственная Академия
Культуры и Искусств имени Михаила Матусовского

ВЛИЯНИЕ ЭКЗЕРСИСА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: Классический танец и его школа являются системой профессионального воспитания человеческого тела, фундаментом любого сценического танца. На сегодняшний день прослеживается тенденция формального отношения руководителей любительских хореографических коллективов к классическому тренажу, как средству воспитания хореографической культуры исполнителей, что снижает качественный уровень подготовки участников коллективов и хореографических произведений. Важно понимать необходимость использования классического танца, как системы воспитания исполнительской культуры танцовщика.

Ключевые слова: классический танец, исполнительская культура, классический экзерсис, исполнительское мастерство

Классический танец развивался с тех пор, как балет стал равноправным жанром музыкального театра, формировался путем долгого и тщательного отбора, оттачивания различных выразительных движений и положений человеческого тела. Классический танец впитывал в себя достижения разных, начиная с глубокой древности, народных танцев, пантомимных действий, искусство мимов и жонглеров.

Классический танец самостоятельно и непрерывно развивается, воплощая в себе многовековой опыт балетных школ всего мира. В нем есть все – совершенство форм, виртуозность вращений, изящество жанрово бытовых образов, жизненные краски, игровая выразительность полетов и остановок, прыжков и падений. Классическая хореография воспитывает как танцора, так и зрителя, закладывает эстетические основы нравственности, красоты. Наследие классического танца важно не только потому, что оно само по себе ценно, является эстетическим, абсолютным, однако именно он во многом определяет поиски новых путей, новые открытия, находки – это отправная точка большинства современных танцевальных направлений. Именно поэтому обучение танцам, по убеждению специалистов, должно начинаться именно с основ классической хореографии.

Классический танец и его Школа являются системой профессионального воспитания человеческого тела. В переводе с латинского языка слово "классический" (лат. classicus) означает "образцовый".

Книга профессора хореографии Агриппины Яковлевны Вагановой "Основы классического танца" знаменует высокую степень в развитии методики преподавания классического танца. В ней обобщен многогранный опыт и создана стройная система приемов обучения на научной основе

Педагогический метод А.Я. Вагановой стал ведущим и основополагающим методом всей русской хореографической школы.

Другим ценным вкладом в теорию и практику хореографического искусства является книга Николая Ивановича Тарасова "Классический танец. Школа мужского исполнительства". В отличие от книги А.Я. Вагановой, направленной преимущественно на женский классический танец, труд Тарасова посвящен танцу мужскому.



Система обучения исполнителя строится на классическом танце. Воспитанный в элегантно, грациозной манере классического танца, основанного на классических пропорциях поз с законченностью и широтой жестов, выполняемых гармонически развитым телом, исполнитель обладает основами пластики, которые позволяют создать прекрасное во всех двигательных проявлениях тело.

В каждом направлении танцевального искусства техника исполнения и художественное выражение имеют большое значение. Соответствующие этим аспектам профессиональные качества артиста могут быть достигнуты лишь в результате последовательной и систематической подготовительной учебной работы. Чтобы адекватно соответствовать требованиям времени, исполнение танца должно быть, прежде всего, грамотным, правильным, свободным, непринужденным. Эстетические и технические требования к исполнительской культуре танца складывались не одним поколением исполнителей и великих педагогов. Исполнительская культура, опираясь на традиции, создавалась в соответствии с требованиями своего времени. Какие бы новшества ни привносило в хореографию время, какие бы современные направления и техники ни появлялись на сцене, классический экзерсис и по сей день, является главным стержнем профессиональной исполнительской подготовки, на основе которого развиваются другие танцевальные методики.

Исполнительское мастерство характеризуется целым рядом параметров: музыкальностью, техничностью, выразительностью и индивидуальностью исполнения танца, но в основе каждого из них находится техника исполнения движений. Характеризуя личность исполнителя в контексте этих взаимозависимых понятий, можно проанализировать и выявить взаимообогащение этих категорий. Эмоциональное восприятие музыки вызывает желание исполнителя действовать не только музыкально, но и выразительно, что ведёт к развитию артистизма. Эмоциональная выразительность предполагает наличие темперамента, определенных качеств характера артистичность исполнения, а двигательная выразительность складывается из техничности исполнения и культуры хореографического движения. С помощью этих движений, дополняемых жестами и мимикой, танцовщики передают зрителю не только мысли, чувства, переживания героев, но и само содержание танцевального произведения. Как бы ни отличались друг от друга движения танцев различных стилей, они только в том случае будут воздействовать на зрителя, если будут исполнены технично, то есть грамотно и точно. Точность позволяет танцору обрести пластическую стройность, уверенность в своих силах, творческую активность.

Какие бы новшества ни привносило в хореографию время, какие бы современные направления ни появлялись в танце, классический экзерсис является стержнем, на основе которого развиваются другие танцевальные экзерсисы.

Классический экзерсис у станка важен для танцовщиков, прежде всего тем, что вырабатывает правильную постановку и устойчивость корпуса, который при экзерсисе должен держаться на опорной ноге с прямой подтянутой спиной. Как указывает профессор А. Я. Ваганова, «правильно поставленный корпус – основа для всякого па». «Правильно поставленная спина дает абсолютную свободу движения». Поэтому задача классического станка – добиться надлежащей постановки корпуса и спины.

Классический экзерсис у станка развивает и укрепляет также весь суставно-мышечный аппарат тела, дает правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывает точность, свободу, эластичность и координацию движений. Кроме того, классический станок в значительной степени помогает освободиться от имеющихся физических недостатков: сутулости, перекоса плеч, опущения шейного позвонка, косолапости и т.п. Вместе с тем упражнения экзерсиса способствуют развитию силы, выносливости и ловкости, а также собранности внимания, то есть качеств, необходимых для драматического актера.



Итак, основная задача классического экзерсиса у станка заключается в том, чтобы путем целесообразно подобранных, постоянно повторяемых тренировочных упражнений помочь учащимся развить тело и научиться свободно и пластично управлять своими движениями.

Список литературы:

- 1.Блок. Л.Д. Классический танец: История и современность / Вступ. ст. В.М. Гаевского. – М.: Искусство, 1987. – 556 с.: ил., [28] л. ил. – (Русская мысль о балете).
- 2.Базарова Н.П. Мей В.П. Азбука классического танца. – Л. – М.: Искусство, 1964. С. 208.
- 3.Базарова Н.П. Классический танец. – Л.: Искусство, 1975. 184 с.: ил.
- 4.Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: Метод. пособие / И.Г. Есаулов. – Ижевск: Из-во Удмуртского ун-та, 1992. – 136 с.
- 5.Пестов П.А. Уроки классического танца. I курс: Учебно-методическое пособие. – М.: Вся Россия.

