

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ ПО ХОРЕОГРАФИИ
ДЕТСКИХ ЦИРКОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
«СТРАНИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА»»**

Автор:
Чистякова Ирина Александровна,
педагог дополнительного образования
ГБОУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт -Петербурга

Введение

Цирк – это чудо, сказка, загадка! Это восторг и радость в глазах взрослых и детей. По своей природе цирк всегда эксцентричен, его главное выразительное средство – действие, лежащее за пределами обычной логики. Выступление акробатов, гимнастов, жонглеров с древних времен привлекали художников, скульпторов, музыкантов возможностью отобразить гармонию и совершенство человеческого тела. Прежде всего, популярность циркового искусства связана с тягой человечества к совершенству, к чуду, к мечте, уводящей за пределы обычной жизни и открывающей новые возможности.

В последнее время появилось много детских цирковых коллективов, где ребята с ранних лет овладевают цирковыми жанрами. Труд циркового артиста тяжелый и, зачастую, опасный: постоянные репетиции, оттачивание трюковых элементов, поддержание себя в спортивной форме.

Работая в детском образцовом цирковом коллективе «Звездная улыбка» в качестве хореографа, хотела бы обозначить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются педагоги-хореографы, работающие в детских цирковых коллективах, помочь в их решении, предостеречь от возможных ошибок. Цель - донести до коллег актуальную информацию, поделиться собственным опытом.

Часто, встречаясь на конкурсах и фестивалях с другими коллективами, видишь, что конкурсные номера по своим техническим характеристикам достаточно высокого уровня, но бедны в плане образно-композиционного решения: отсутствует сюжетно-драматургическая линия, хореографический текст очень скуден, лексика не соответствует образу музыкального сопровождения, в действии имеют место динамические «провалы». Решение образа, подбор качественного музыкального материала, хореографической лексики полностью зависит от хореографа-постановщика. Последовательность трюков, налаженный ритм и темп, точно продуманная композиция – все это вместе и создает цирковое художественное произведение и отличает выступление артиста цирка от выступления физкультурника, зачастую, выполняющего элементы на очень высоком уровне.

1. Страницы педагогического опыта

В детском образцовом эстрадно-цирковом коллективе «Звездная улыбка» педагогами разработана комплексная многоуровневая образовательная программа «Цирковые надежды». Цель программы – приобщение детей к многогранному и прекрасному миру циркового искусства, создание условий, способствующих активному развитию способностей и умений учащихся в разных цирковых жанрах, максимальному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка с учетом его психофизиологических возможностей, мотивации к здоровому образу жизни.

Адресат программы - дети в возрасте 6-18 лет.

Реализуется программа в четыре этапа:

- I. Подготовительный
- II. Начальный
- III. Углубленный
- IV. Профессионально – ориентированный

Специфика данной программы заключается в том, что образовательный процесс базируется на принципе межпредметных связей. Наряду с профилирующими предметами, такими как акробатика, гимнастика, эквилибристика и т.д., дети изучают предмет сценическое движение (хореография).

Занятия хореографией способствуют развитию выворотности стоп и бедер, танцевального шага, гибкости, выносливости, четкой координации движений, высокого легкого прыжка, умения выполнять сценические вращения, свободы и пластичности движений руками. Учащиеся в процессе занятий по хореографии овладевают основами классического и народно-сценического танца.

Занятия по классическому танцу начинаются с изучения позиций ног (I, II, III, IV, V, VI) и рук (подготовительная, I, II, III), постановки корпуса и головы. В процессе обучения у детей развиваются выразительность движений корпуса, его гибкость и пластичность. Свобода движений при наклонах, перегибах, гармоничность переходов из одной позы в другую, в сочетании движений рук, ног и головы, могут быть достигнуты только при наличии крепкой осанки. Подтянутость бедер, опорной и рабочей ног и корпуса (при свободно опущенных плечах), дает возможность выработать апломб, развить технику и артистизм исполнителя.

Большое внимание на занятиях следует уделять постановке рук. Руки – помощники в танце: они содействуют общей устойчивости тела, сохраняют и подчеркивают рисунок позы, усиливают эмоционально-пластическую выразительность.

Занятия по классическому танцу начинаются с изучения экзерсиса, стоя лицом к балетному станку, держась за него двумя руками (позднее одной рукой, правой и левой – по очереди). Экзерсис включает в себя следующие упражнения:

- «деми и гранд плие» по I, II, V позициям;
- «батман тандю» из первой позиции вперед, в сторону, назад («крестом»);
- «батман тандю жете» из I, V позиций;
- «ронд де жамб партер ан деор и ан дедан»;
- «адажио: релеве лен»;
- «гран батман жете»;
- «релеве»;
- «растяжка на станке»;
- аллегро: «па соте», «па эшапе», «па шанжман де пье»;
- «порт де бра».

По мере овладения программой по классическому танцу элементы, изученные у станка в «чистом» виде, собираются в комбинации, постепенно усложняясь.

На занятиях по народно-сценическому танцу обучающимися осваиваются различные движения русского народного танца: танцевальные шаги и переходы, «ковырялочка», «припадание», «гармошка», «веревочка», дробные выстукивающие, вращения. Дети знакомятся с танцами разных народов мира: украинским, татарским, белорусским, китайским, испанским и т.д.

Воспитанники 4-5 года обучения овладевают основами современного и историко-бытового танца («Полонез», «Менуэт», «Французская кадрили и пр.), направлениями джаз-модерн танца, диско, рок-н-ролла. Обучающиеся знакомятся с правилами этикета различных национальностей и эпох, учатся работать с реквизитом (трость, веер, шляпка и т.д.).

С первых занятий по сценическому движению вводятся понятия актерского мастерства. Дети учатся выполнять каждое движение в заданном характере, создавая различные образы.

Развивать эмоционально-пластическую сферу помогает занятие – импровизация. На заданную музыкальную тему или сюжет, обучающийся самостоятельно создает танцевальный номер-этюд, вводит туда элементы акробатики, эквилибристики, жонглинга и т.п. Данный раздел способствует максимальному раскрытию творческого потенциала ребенка, пластическому раскрепощению, развитию образного восприятия. Данные факторы влияют на повышение качества образования. Темы для импровизаций педагог подбирает, опираясь на возраст и физические возможности воспитанников.

Примерные темы для самостоятельных работ (этюды - импровизация):

- младший возраст (7-9 лет): «Ожившая игрушка», «Времена года», «Мой любимый сказочный герой» и т.д.
- средний возраст (10-13 лет): «Метель», «Краски осени», «Гость из будущего», «Пепси Длинный Чулок», «Баба Яга» и т.д.

- старший возраст (14-18 лет): «Герой моего поколения», «Ассоль», «Человек мира» (Испания, Восток, Греция и т.д.)

Все учащиеся эстрадно - циркового коллектива «Звездная улыбка», знают и следуют правилам поведения и технике безопасности на занятиях.

2. Постановочная работа

Многие считают, что основа циркового номера – трюк, исполнение которого требует лишь высокой технической подготовки. Однако эмоциональный окрас исполняемых трюковых элементов не менее важен. В этом смысле элементы хореографии – некая «подводка» к трюкам, их эмоциональное «украшение». Именно от хореографа зависит, насколько выигрышно и красочно смотрится номер.

Постановочная работа в коллективе - один из ключевых разделов всего процесса обучения, где воспитанники могут полностью реализовать полученные ранее знания, навыки и умения. Концертный номер – это совместная работа педагогов и учащихся.

Педагог по акробатике оттачивает акробатические комбинации и связки, хореограф – постановщик придумывает сюжет номера, подбирает музыкальный материал, разучивает с детьми хореографический текст, выстраивает рисунок номера и сводит воедино элементы акробатики и танца.

Хореограф – постановщик сначала придумывает для себя своеобразный фильм, где звучит музыка, возникают пластические и световые ассоциации, а затем вырисовывается цельный концертный номер. Воспитанники изучают многие цирковые жанры: эквилибр, каучук, вольтиж, жонглиж, парную и групповую акробатику, воздушную гимнастику, прыжковую акробатику и т.д. Задача хореографа постановщика создать из элементов акробатики единый номер, красочную запоминающуюся картинку, объединенную сюжетом, характером, эмоционально и хореографически обогатить его.

При постановке номера педагог должен учитывать возраст и возможности ребенка, его психологическую и эмоциональную состоятельность.

Постановочная работа начинается с отбора исполнителей, это могут быть солист, дуэт (смешанная пара), групповой номер (прыжковая акробатика) и т.д. Номер может быть оформлен кордебалетом, если этого требует сюжет. Задачей кордебалета – является создание определенного образа, общего для всех душевно состояния. Красота композиции в целом, отдельных комбинаций, движений, слияния их с музыкой и содержанием обеспечивают законченность и неповторимость концертного номера.

Хореограф – постановщик предлагает фабулу номера, ставит перед исполнителями задачу, выстраивает характеристики сценического образа. Педагог цирковых жанров объясняет и отработывает готовые акробатические связки, выученные исполнителями для данного номера. Весьма существенно, что один и тот же трюк может иметь различные значения. Это зависит от того, в каком темпе он исполняется и от его места в номере. Набор трюковых элементов в номере должен быть оптимален. «Это, как бутерброд с маслом: если на кусок хлеба нанести нужное количество масла, то получится вкусно, а если с перебором, то будет «масляное масло» – бутерброд, который невозможно есть» (Марк Соломонович Местечкин). Трюковые элементы должны быть подчинены той идейно-художественной задаче, которую ставят перед собой и исполнителями постановщики номера. Далее прослушивается музыкальное сопровождение к номеру, которое может состоять из одной или нескольких музыкальных тем. Музыка как активное выразительное средство создает определенную атмосферу постановки, помогает раскрыть внутреннюю жизнь персонажей, их душевное состояние.

Любой концертный номер состоит из ряда компонентов, призванных решать композиционные задачи, выразить идею постановки и эмоциональное состояние героев. Это драматургическая основа сценического произведения. Это музыкальное

сопровождение номера. Это текст (движения, позы, жесты и т.д.) и рисунок композиции. Драматургическую основу номера составляют

1. Экспозиция – введение в действие. Зрители знакомятся с действующими лицами, их характером.
2. Завязка – зарождение конфликта номера. Исполнители выполняют более сложные движения, и зрителю интересно, что произойдет дальше, как будет развиваться танец.
3. Развитие действия – может состоять из нескольких ступеней (развитие конфликта, рост напряжения во взаимоотношениях героев). Развитие танца, как и его завязка, определяется замыслом и содержанием данного произведения. Оно обязательно должно идти по ступеням вверх, чтобы каждая последующая комбинация непременно перекрывала предыдущую. В процессе развития действия могут иметь место умышленные спады, как бы возвращающие назад с целью накопления средств, для последующего взлета на более высокую ступень. В каждом отдельном случае это зависит от музыкального сочинения и определяется им, находя свое выражение в рисунке танца, в пластическом единстве, их органическом сочетании.
4. Кульминация – вершина музыкально - хореографического действия, подготовленная экспозицией, завязкой и развитием. Текст - движение, позы в соответствующих ракурсах, жесты, мимика и рисунок в своем логическом построении приводят к этой вершине.
5. Развязка – должна логически вытекать из всего хода концертного номера. Она должна завершить мысль, поставить ясную точку.

По мере подготовки композиции, разучивается хореографический текст номера: движение, позы, ракурсы, связки. Акробатические элементы также представляют собой выразительные средства, при помощи которых передаются формы, образы. Цирковое искусство постепенно отходит от той мысли, что акробатический трюк является самоцелью, вершиной мастерства исполнителей. Любой элемент акробатики должен гармонично вписываться в номер, поддерживать его сюжетно, быть логично и музыкально поставленным. Хореограф - постановщик должен быть знаком с техникой исполнения трюковой части: знать на какую ногу будет приход с элемента, чтобы дальше продолжить хореографический текст. Акробатический элемент не может обрываться вне музыкальной фразы, и должен быть доведен до музыкальной точки. Следует уделять внимание музыкальным акцентам, которые могут быть и в трюковой, и в хореографической части. Также для хореографа должна быть понятна физическая нагрузка на юного артиста, при исполнении того или иного акробатического элемента. Хореографический текст не должен быть перегружен, для того чтобы артист мог собраться перед выполнением трудновыполнимого элемента акробатики.

Одновременно с хореографическим тестом выстраивается и пространственная композиция номера, как для солистов, так и для кордебалета. Рисунок должен соединять всех участников номера, транслировать со сцены картинку, комфортную для зрительского восприятия. Рисунком называют пространственные перемещения на сценической площадке и тот воображаемый след, который как бы остается на полу, фиксируя всевозможные фигуры и формы передвижения. Рисунки могут быть самые разнообразные. Это круги, полукруги, квадраты, диагонали, параллельные линии, спирали и др.

С самого начала постановки номера следует уделять особое внимание работе над сценическим образом.

В цирковых номерах часто используется реквизит, с помощью которого работают юные артисты. Задача хореографа - придумать сюжет, в котором данный предмет будет оправдан и станет как бы участником событий, происходящих на сцене. Например: стол-педестал, на котором работают «каучук» (пластический этюд) может быть оформлен в

виде морского камня на берегу моря, где Ассоль ждет своего Грея, или поваленным в джунглях деревом для «маленькой пантеры».

Трости для эквилибра можно представить в виде гигантских цветов, на которых девочки - эквилибристы исполняют свой номер в образе сказочных бабочек под музыку вальса.

Воздушное кольцо может быть атрибутом Жар – птицы, где воздушная гимнастка знакомит нас со своим сказочным персонажем.

Жонглер может быть в образе кока на корабле и вместо мячей, булав и колец жонглировать картошкой, бутылками с лимонадом и бубликами, готовя свой обед. При помощи соответствующей образу поваренка музыки, его танцевального языка, яркого сюжета концертный номер будет смотреться более выигрышно, чем сухой жонгльж, даже высокого уровня по технике исполнения.

Конечно, важной составляющей номера являются костюмы исполнителей, которые существенно дополняют сценический образ, «обрамляют» его.

3. От теории к практике

Пример постановочной работы «Огненная фантазия»

Цирковой жанр – «каучук» с элементами эквилибра (пластический этюд)

Девушки - амазонки собрались на вершине горы, чтобы провести свои обряды в честь прихода весны. Зазвучала музыка. Звук шаманских барабанов доносится до слуха зрителей. Амазонки своим заклинаниями, движениями корпуса, рук стараются разжечь божественный огонь. Его олицетворяет солистка, работающая пластический этюд (каучук с элементами эквилибра). Стол - пьедестал - это кострище, у которого совершаются тайные действия.

Музыкальная тема тихо постепенно развивается. И вот вспыхнула искра, огонь начал оживать. Руки солистки, её корпус переплетаются, «огненные языки» захватывают все пространство. Словно огненная змейка, завораживает она зрителя своими пластическими комбинациями. Лейтмотив движений солистки прослеживается в хореографическом тексте кордебалета. Амазонки стараются своим движениями, пластикой, жестами подражать огненным языкам. Они, то греются, приближаясь к огню, то резко отдаляются, словно обжигаясь, то замирают, любуясь на него.

Одновременно с развитием музыкального произведения прослеживается развитие хореографического текста: движений становится все больше, убыстряется темп, увеличивается амплитуда исполнения, появляются прыжки, вращения, стремительный бег, рваные позы, перекаты и т.д. Амазонки, то поочередно, то все вместе стараются разжечь огонь еще сильнее. И вот уже из небольших искр, всполохов мы видим огромное пламя. Кажется, и музыка достигла своего апогея. Солистка из партерных комбинаций поднимается все выше, движения становятся все более мощными, энергичными, злыми. Её руки, будто огненные змеи, стараются увлечь всех в огненный танец. Солистка и кордебалет, то взмывая ввысь, то переплетаясь между собой, сливаются в единое целое.

И вдруг ... музыка резко замедляется, словно порыв ветра хочет погасить пламя, движения становятся хаотичными, более заторможенными. Амазонки вошли в некое состояние нереальности, это огонь так действует на них.

Но это только «затишье перед бурей» ... Новый порыв ветра разжигает огонь еще ярче, уже вся сцена охвачена магическим светом, некая эйфория накрыла всех участников номера. Музыкальная тема вновь набирает силу, получает новое развитие, что отражается на хореографическом тексте, он становится более динамичным, наполненным. Словно бесовской танец исполняют амазонки вместе с огнем. Солистка переходит на сложные элементы эквилибра на тростях. Движения амазонок поддерживают солистку в ее движении вверх. Кажется, уже ни что не сможет остановить это действие.

Но что это ...? Музыка на мгновение замирает. Капли дождя... Первый весенний дождь. Амазонки стараются защитить пламя своими телами, но тщетно. Музыка замедляется и сходит на нет. Огонь становится все меньше, тише и, наконец, гаснет.

Заключение

Итогом плодотворной работы коллектива педагогов и воспитанников является создание концертного номера или циркового спектакля. На протяжении всего существования коллектива «Звездная улыбка» было создано более 50 концертных номеров и представлений, реализованы многие замыслы.

См. приложение №3

Коллектив существует уже более 30 лет, и многие выпускники приводят на занятия уже своих детей. Благодаря творческой атмосфере, созданной в коллективе руководителем Т.В. Мишеттой и педагогами В.С.Тугуновой (тренер-постановщик) и И.А. Чистяковой (хореограф-постановщик), занятия для воспитанников – это не просто уроки, на которых получают новые знания, это творческая мастерская, где каждый может внести личный вклад в общее дело. И, конечно, эта дружеская атмосфера. Воспитанники проводят почти все свое свободное время вместе: это и поездки на фестивали, конкурсы, творческие лагеря, походы на спектакли, совместные праздники. Родители воспитанников так же участвуют в творческой жизни коллектива и по возможности помогают в пошиве костюмов, изготовлении реквизита, в организации поездок на конкурсы и фестивали.

Эстрадно-цирковой коллектив «Звездная улыбка» – это дружная семья со своим проблемами, огорчениями, радостями и **победами**.

Список использованной литературы:

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература»— СПб.: Издательство «Лань», 2000. —192с.
2. Захаров Р.В. Слово о танце. Страницы педагогического мастерства. – М., 1999. – 254 с.
3. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. Издательство «Искусство», 1983
4. Костровицкая В.С. «100 уроков классического танца» Л.: Искусство, 1972. - 239с.
5. Любименская А.А.«Детская психология танца», М., 1968
6. Макаров С.М. «Режиссер цирка» Книжный дом «Либриком», 2011 г.
7. Ширяев А.В. «Характерный танец», 2001
8. Видео и фото материалы из архива эстрадно-циркового коллектива «Звездная Улыбка»
9. <http://cirkkrasnodar.ru/o-cirke/znachenie-cirka-dlya-obshhestva>