ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПОСТАНОВКИ ДЕТСКОГО ТАНЦА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНКУРСНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Комарова О.К.

Академия хореографии Узбекистана

Аннотация. Современное хореографическое искусство активно развивается, а конкурсная деятельность становится важной частью образовательного и творческого процесса детских хореографических коллективов. Участие в конкурсах способствует развитию исполнительского мастерства детей, формированию сценической культуры, воспитанию художественного вкуса и творческой самостоятельности. Вместе с тем конкурсная среда предъявляет высокие требования как к руководителю коллектива, так и к самим участникам.

Ключевые слова: детский танец, хореографический конкурс, требования жюри.

ZAMONAVIY TANLOV TALABLARI SHAROITIDA BOLALAR RAQSI SAHNASINING BADIIY-PEDAGOGIK O‘ZIGA XOSLIGI

Komarova O.K.

O‘zbekiston xoreografiya akademiyasi

Annotatsiya. Zamonaviy xoreografiya san’ati faol rivojlanmoqda, tanlov faoliyati esa bolalar xoreografik jamoalarining ta’limiy va ijodiy jarayonining muhim qismiga aylanmoqda. Tanlovlarda ishtirok etish bolalarning ijrochilik mahoratini rivojlantirishga, sahna madaniyatini shakllantirishga, badiiy did hamda ijodiy mustaqillikni tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tanlov muhiti jamoa rahbariga ham, ishtirokchilarning o‘zlariga ham yuqori talablarni qo‘yadi.

Kalit so‘zlar: bolalar raqsi, xoreografik tanlov, hakamlar hay’ati talablari.

Введение

В последние годы наблюдается изменение подходов к оценке конкурсных номеров. Современные требования жюри к конкурсному танцу отражают общие тенденции развития хореографического искусства и педагогики детского творчества.

Если ранее основное внимание уделялось технике исполнения, то сегодня жюри рассматривает танцевальный номер как целостное художественное произведение, включающее композицию, драматургию, эмоциональную выразительность, соответствие возрастным особенностям детей и оригинальность постановочного решения. Сегодня высоко оцениваются не только техническое мастерство исполнителей, но и художественная целостность постановки, эмоциональная выразительность, оригинальность и возрастная адекватность материала.

Современный детский конкурсный танец представляет собой синтез исполнительского мастерства, педагогической целесообразности и художественной выразительности. Поэтому исследование требований жюри к конкурсному танцу является актуальным направлением в системе дополнительного образования и детской хореографии.

Конкурсная деятельность занимает особое место в образовательном процессе детского хореографического коллектива. Конкурсы позволяют выявить уровень подготовки обучающихся, стимулируют творческую активность детей и педагогов, а также способствуют обмену профессиональным опытом.

Для детей участие в конкурсах является важным этапом личностного развития. Оно формирует дисциплину, ответственность, коммуникативные навыки, умение работать в коллективе и преодолевать сценическое волнение.

Кроме того, конкурсная деятельность помогает ребенку раскрыть творческий потенциал и повысить мотивацию к занятиям хореографией.

Для руководителя коллектива конкурс становится своеобразной профессиональной экспертизой, позволяющей оценить эффективность педагогических методов, качество репертуара и уровень постановочной работы. Конкурсные выступления также помогают определить перспективы дальнейшего развития коллектива.

Современные конкурсы хореографического искусства отличаются разнообразием направлений и номинаций: классический, народный, современный, эстрадный, стилизованный танец, танцевальное шоу и другие. Это требует от педагога гибкости в выборе репертуара и понимания критериев оценивания в каждой категории.

Основные критерии оценки конкурсного танца

Анализ положений современных хореографических конкурсов показывает, что большинство членов жюри опираются на несколько ключевых критериев оценки. К ним относятся:

– техника исполнения;
– композиционное построение номера;
– артистизм;
– музыкальность;
– сценическая культура;
– оригинальность постановки;
– соответствие постановки возрасту исполнителей;
– художественная целостность номера.

Техника исполнения

Техника исполнения традиционно остается одним из главных критериев оценки. Жюри обращает внимание на:

– чистоту движений;

– точность выполнения элементов;

– координацию;

– синхронность;

– владение корпусом;

– устойчивость;

– музыкальную ритмичность.

Особенно высокие требования предъявляются к ансамблевому исполнению, где важна единая манера движения участников коллектива. Даже хорошо поставленный номер может потерять конкурсные позиции из-за недостаточной технической подготовки исполнителей.

Однако современное жюри оценивает технику не изолированно, а в сочетании с художественным образом. Чрезмерное увлечение сложными элементами без эмоционального наполнения зачастую воспринимается отрицательно.

Композиция и драматургия номера

Современный конкурсный танец рассматривается как мини-спектакль, имеющий логическую структуру и художественную идею. Жюри оценивает:

– композиционную завершенность;

– развитие сценического действия;

– разнообразие рисунков;

– использование сценического пространства;

– наличие кульминации;

– органичность переходов.

Композиция номера должна быть понятной зрителю и соответствовать возрасту детей. В детской хореографии особенно ценится образность и эмоциональная доступность материала.

Большое значение имеет оригинальность постановочного решения. В условиях высокой конкуренции стандартные и шаблонные номера теряют актуальность. Жюри положительно воспринимает авторский подход, нестандартные пластические решения и интересную режиссуру.

Артистизм и эмоциональная выразительность

Современное жюри уделяет большое внимание эмоциональной составляющей танца. Недостаточно просто правильно выполнять движения — исполнитель должен передавать настроение, характер и образ.

Артистизм включает:

– сценическую выразительность;

– эмоциональную отдачу;

– актерское мастерство;

– контакт со зрителем;

– способность раскрывать художественный образ.

Для детских коллективов этот критерий особенно важен, поскольку естественность и искренность исполнения часто производят более сильное впечатление, чем сложная техника.

Музыкальность и подбор музыкального материала.

Музыкальное сопровождение является важной частью конкурсного номера. Жюри оценивает:

– соответствие музыки стилю танца;

– музыкальную драматургию;

– ритмическую точность исполнения;

– качество музыкального монтажа.

Музыкальный материал должен соответствовать возрасту детей и не содержать агрессивного или неподходящего содержания.

В современных конкурсах ценится гармония между музыкой и хореографией. Постановка должна подчеркивать музыкальную структуру произведения, а не противоречить ей.

Требования к возрастному соответствию постановки

Одной из актуальных проблем детской конкурсной хореографии является несоответствие сценического содержания возрастным особенностям исполнителей. Современная педагогика детского танца ориентируется на сохранение психологического комфорта ребенка и его естественной выразительности. Поэтому возрастная адекватность постановки становится не только эстетическим, но и педагогическим требованием.

Особенно важно учитывать возраст при подборе сюжетов и музыкального материала.

Данная проблема особенно актуальна в условиях стремления некоторых коллективов к «взрослой» хореографии. Детям предлагаются постановки, основанные на сложных эмоциональных темах — страдании, утрате, трагических переживаниях, — которые не соответствуют их жизненному опыту и психологической зрелости. Вследствие этого дети оказываются неспособны достоверно передать глубокие эмоциональные состояния, что отрицательно влияет на художественную убедительность номера.

Жюри негативно воспринимает:

– чрезмерно сложную лексику, не соответствующую физическим возможностям детей;

– взрослые сценические образы;

– эмоционально тяжелые темы;

– неуместную пластику;

– откровенные костюмы и макияж.

Отрадно отмечать, что в требованиях к конкурсному материалу всё чаще запрещается танец живота, детская «цыганочка» и т.д.

Детский танец должен сохранять игровую природу, эмоциональную искренность и доступность восприятия.

Сценическая культура

Сценическая культура включает целый комплекс требований, связанных с внешним оформлением конкурсного номера. Жюри обращает внимание на:

– качество костюмов;

– аккуратность внешнего вида;

– соответствие костюма художественному образу;

– культуру выхода и ухода со сцены;

– использование реквизита;

– общую эстетику постановки.

Костюм должен дополнять хореографический образ, а не отвлекать внимание зрителя. В современной конкурсной практике наблюдается тенденция к минимализму и функциональности сценического оформления.

Особое значение имеет грамотное использование сценического пространства, освещения. Жюри положительно оценивает разнообразие рисунков, мобильность перестроений и визуальную динамику танца.

Проблемы подготовки конкурсного номера

Подготовка конкурсного танца в контексте анализа обозначенных требований связана с рядом педагогических и организационных трудностей.

Одной из основных проблем является стремление руководителей усложнять хореографический материал ради конкурсной эффективности. Пренебрежение адекватной оценкой физической и технической подготовки исполнителей может привести не только к снижению качества исполнения, но и к физическим перегрузкам детей.

Другой проблемой становится копирование популярных конкурсных постановок. В результате многие номера теряют индивидуальность и художественную оригинальность.

В современной конкурсной хореографии существует ряд тем и художественных решений, которые вследствие многократного использования постепенно утрачивают эмоциональное воздействие на зрителя.

Проблема заключается не только в выборе темы, но и в способах её художественного воплощения. Во многих конкурсных номерах наблюдается повторяемость выразительных средств: идентичные драматургические схемы, однотипный музыкальный материал, шаблонная хореографическая лексика, схожие сценические костюмы и пластические решения. В результате постановки теряют индивидуальность и художественную оригинальность.

Частое обращение к одинаковым сюжетам и образам формирует эффект предсказуемости, что существенно снижает художественную ценность постановки. Предсказуемость в искусстве препятствует возникновению эмоционального отклика и ослабляет восприятие сценического произведения как уникального творческого высказывания. Предсказуемость – один из главных врагов искусства.

Следует отметить, что сами по себе популярные темы не являются недопустимыми. Вопрос в другом – есть ли у постановщика новый взгляд на эту историю. Существенное значение имеет авторская интерпретация

материала, способность балетмейстера предложить новый художественный взгляд и оригинальное сценическое решение. Современный зритель и члены жюри обладают высоким уровнем визуальной насмотренности, поэтому особую ценность приобретает способность постановщика выйти за рамки устоявшихся клише и создать самостоятельное художественное высказывание.

Подлинное искусство возникает не в процессе механического копирования существующих образцов, а в результате творческого осмысления действительности, личного художественного опыта, эмоциональных переживаний и внутреннего поиска выразительных средств. Именно поэтому важным условием развития современной хореографии становится отказ от шаблонного мышления и стремление к поиску новых тем, образов и пластических форм.

Особого внимания заслуживает вопрос интерпретации традиционных хореографических направлений, таких как классический балет, народный и бальный танец. Несмотря на наличие устойчивых канонов, современная хореографическая практика демонстрирует широкие возможности для авторского прочтения известных произведений. Современные хореографы нередко обращаются к классическим, народным, литературным и музыкальным произведениям, переосмысливая их через язык современной пластики, театра танца и экспериментальной хореографии, активно используют новые режиссёрские концепции, актуализируют классические сюжеты и предлагают оригинальные способы сценического воплощения традиционного материала. Особенно удачными считаются интерпретации, в которых сохраняется идея оригинала, но меняется художественный способ её выражения. Успешная современная интерпретация использует новые пластические и сценические средства, не копирует источник, а создаёт

самостоятельное художественное высказывание, делает произведение понятным современному зрителю.

В качестве примеров нового прочтения классических балетов и их современной интерпретации можно назвать «Лебединое озеро» в постановке **Матса Эка и** Мэтью Борна; «Жизель» **в постановке** Акрам Хана и **Матса Эка,** «Анна Каренина» **в постановке** Бориса Эйфмана и Джона Ноймайер и т.д.

Специфика постановки детского конкурсного танца

Для детского хореографического коллектива особенно важны произведения, которые:

– имеют понятный сюжет;

– позволяют раскрыть актёрские способности детей;

– содержат яркие визуальные образы и характеры;

– имеют контрастные музыкальные решения;

– адаптированы под возраст исполнителей;

Для конкурсной деятельности подходят постановки по мотивам фольклора «Навруз», «Масленица», «Ярмарка». Они хорошо подходят для детского коллектива, потому что сочетают яркую образность, национальный колорит и доступную для детей пластику, знакомят детей с традиционной культурой.

Популярной основой для детских хореографических спектаклей, которую используют современные хореографы и детские коллективы являются такие произведения как «Алиса в Стране чудес», «Маленький принц», «Снежная королева», «Муха-цокотуха», Русалочка, Питер Пэн; «Волшебник Изумрудного города»; «Маугли» и др.

Эти произведения имеют свою доступную детям философию, дают возможность работать с образностью, развивают эмоциональную

выразительность. Большое количество персонажей даёт возможность использовать массовые сцены и ансамблевую работу, что позволяет задействовать исполнителей разных возрастных групп с разной технической подготовкой. Кроме того, у постановщиков есть возможность использовать разнообразный музыкальный материал, разные танцевальные стили от contemporary и джаз-танца, акробатики и модерна до классической хореографии и неоклассики, сочетать игру, театрализацию и танец.

Пути совершенствования работы детского хореографического коллектива.

Важным направлением является развитие авторской хореографии и индивидуального художественного стиля коллектива. Именно оригинальность постановочного мышления позволяет коллективу выделяться среди большого количества конкурсантов.

Для успешного участия в конкурсной деятельности руководителю детского коллектива необходимо:

– систематически повышать профессиональную квалификацию;

– следить за современными тенденциями в хореографическом искусстве;

– посещать конкурсы и фестивали, с целью понимания уровня подготовки детских коллективов к конкурсам;

– изучать современные требования и предпочтения жюри;

– формировать качественный и разнообразный репертуар;

– учитывать возрастные особенности детей;

– развивать актерское мастерство обучающихся;

– уделять внимание сценической культуре;

– сохранять педагогическую направленность образовательного процесса.

Особое значение приобретает создание благоприятной психологической атмосферы в коллективе. Конкурс должен восприниматься

детьми не как стрессовая ситуация, а как возможность творческого самовыражения.

Таким образом, современный конкурсный танец для детей должен рассматриваться не только как средство достижения высоких результатов, но и как важный инструмент эстетического и личностного развития ребенка.

Список источников

1. Вольфсон В.Л. Творчество или уникальность? Фотографические произведения в фокусе охраноспособности//Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2024. N 2 (44). С. 172-195. DOI: 10.58741/23134852_2024_2_10 URL: https://ipcmagazine.ru/articles/1729319/

2. Крикун О. Взаимодействие с семьями воспитанников и развитие творчества в двигательной деятельности. // maam.ru Опубликовано 16.04.2016. URL: https://www.maam.ru/detskijsad/vzaiodeistvie-s-semjami-vospitanikov-i-razvitie-tvorchestva-v-dvigatelnoi-dejatelnosti.html

3. Сферы жизни человека: 20 идей для личной стратегии //. STRATEGIUM.SPACE. Инновации управления. URL: https://strategium.space/news/sferyi-zhizni-cheloveka-20-punktov-lichnaya-strategia/.