Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»

Методические рекомендации «Постановка хореографической композиции «Тари Саман» на материале индонезийского народного танца»

Методические рекомендации «Постановка хореографической композиции «Тари-Саман» на материале индонезийского народного танца». Составитель Волкова Анна Константиновна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»: Иркутск, 2023, 17 с.

Редактор: Белькова О.С., методист

Методические рекомендации «Постановка хореографической композиции «Тари-Саман» на материале индонезийского народного танца» предназначены для педагогов дополнительного образования, студентов, руководителей хореографических коллективов для осуществления постановочного процесса на примере материала индонезийского народного танца.

Содержание

1. Введение	4
2. Специфика танцев народов Индонезии	5
2.1. Индонезийский костюм	6
3. Описание индонезийского танца «Тари Саман» провинции Ачех	6
3.1. Описание музыкального сопровождения хореографической композиции «Тари Саман» на материале индонезийского народного танца	7
3.2. Художественная концепция хореографической композиции «Тари Саман» на материале индонезийского народного танца	8
4. Заключение	15
5. Словарь терминов	15
6. Список использованных источников	16
7. Приложение. Видеоматериал хореографического номера «Тари Саман» на материа	ле
индонезийского танца (на электронном носителе)	17

1. Ввеление

Педагог всегда ищет много путей для достижения хороших результатов в воспитании, развитии и обучении своих учеников. Для нетипичной методики и разнообразия базовых упражнений для развития физически и эстетических качеств участников хореографических коллективов, можно обратить внимание на традиционные танцы Юго-Восточной Азии. Культура Востока, в первую очередь, подразумевает гармонию и духовную красоту, что в синтезе воспитывает эстетические качества учащихся. Главное научить правильно понимать и чувствовать эти состояния.

Юго-Восточный танец направлен на развитие гибкости и эластичность корпуса и рук, развивает различные группы мышц туловища: живота, спины, бедренные, плечевого пояса и другие. Является мощным фактором, влияющим на становление и поддержание здорового организма человека.

Усилия педагога направлены на формирование у детей мировоззрения, на воспитание высокой нравственной культуры, художественного и эстетического вкуса. Изучая юговосточный танец, дети погружаются в другую атмосферу культуры. Они знакомятся с новыми для них традициями, не встречающимися ранее им движениями, с непривычной для них пластикой, также с традиционными костюмами и музыкой. Эти задачи решаются вовлечением детей в художественно-исполнительскую деятельность и учебно-творческий процесс.

Актуальность данной темы обусловлена малоизученностью, а также однотипностью и схожестью концертных номеров в жанре народного танца в хореографических коллективах. Рассмотрев культуру Юго-Восточной Азии, можно выявить и найти много сюжетных и необычных идей для номеров, так как культура Азии очень разнообразна и богата.

В данных методических рекомендациях подобран материал по культуре и традициям народа Юго-Восточной Азии, раскрыты формы и особенности индонезийского танца. Средствами хореографии представлен национальный танец «Тари Саман», который является символом сплоченности и объединения.

Цель данной работы: оказать методическую помощь педагогам-хореографам для осуществления постановочного процесса на примере хореографической композиции «Тари Саман».

Задачи:

- представить опыт работы по обучению детей индонезийским танцам;
- представить художественную концепцию и предложить приёмы и методы обучения детей технически правильному исполнению элементов хореографической композиции «Тари Саман».

Данные методические рекомендации могут быть полезны начинающим педагогам, руководителям творческих коллективов, для разнообразия репертуара коллектива экзотическими танцами. При осуществлении хореографической композиции «Тари Саман» можно воспользоваться сценарным планом, в котором указаны приложения к движениям и комбинациям, при необходимости можно перейти по номеру приложения на нужное видео. Для постановки данного танца применяется педагогическая технология развивающего обучения, преобладает активно деятельностный способ обучения. Содержание занятий, применяемые методы и приёмы ориентированы на всестороннее развитие ребенка.

В данных методических рекомендациях представлены танцевальные комбинации и движения хореографической композиции.

2. Специфика танцев народов Индонезии

Одна из крупнейших стран Юго-Восточной Азии — Индонезия. Танцевальные традиции очень отличаются друг от друга, также как отличаются друг от друга этнические культуры. Ввиду изолированности островов многие танцы в Индонезии сохранили свои оригинальные, самобытные, прежде всего ритуальные, истоки и формы.

На острове Бали практически повсеместно можно видеть народные танцы, которые теперь чаще исполняются местными жителями деревень для туристов: такие танцы, как легонг кратон, баронг крис, барис, кечак. В наши дни некоторые ритуальные танцы исполняются ночью. На пример, танец кечак исполняется при свете факела.

Многочисленны народные танцы на тему сельского труда, исполняемые на празднике урожая, которые известны в разных местах и под разными названиями ранггук (Джамби), агилис (Мадура), бунчис Ява), курунг-курунг (Западная (Южный Калимантан) и др. Для Индонезии типичны танцы, в которых демонстрируются качества достойного воина — доблесть, героизм: барис (Бали), емблек (Ява), ледохаву (Саву). последнее время популярны

стилизованные под танец боевые единоборства: пенчак силат. В танце барабах инданг, популярном в Западной Суматре, отражаются характер и повадки зверей и птиц.

Жители острова Ява в большинстве своем мусульмане, но в реальной религиозной практике у них присутствует влияние древних анимистических верований, а также индуизма и буддизма. Ритуальными танцами являются: сангхь-янг дедари (Бали), санджанг (Баламбанган), пантил (Мадура), себланг (Баньюванги), тубан (Кедири). Танцами с ярко выраженным мусульманским содержанием и колоритом являются саман (Аче), джапин (Южный Калимантан, Риау). Есть танцы, которые исполняются только в храмах Бали. Таковым является танец бедое кетаванг, исполняемый только в особых случаях.

Танцовщицы для яванского классического дворцового танца отбирались только из знатных семей. Характерной особенностью классического танца является своеобразное сочетание вычурности, чопорности, грации поз и движений, призванных отразить утонченность придворных чисто аристократических вкусов. Двигаясь с заданными хореографическими образцами, танцовщицы часто застывают, фиксируя позы, с опущенными глазами. Медленные ритмичные движения, своеобразные позы медитации, мелодия амелана (оркестра), аккомпанирующего танцу, оказывали на зрителей своеобразное гипнотическое воздействие. Важное значение в яванском классическом танце придается движениям рук, ног, головы, корпуса, языку жестов. Необходимы годы тренировок, чтобы добиться владения телом, которые демонстрируют исполнительницы танцев, в частности, таких как бедайя или серимпи. Многие яванские классические танцы повествуют о борьбе богов, принцев и героев.

Вторая по значимости школа классического танца — балийская, сложилась на основе мистериальных действий под влиянием индийских и яванских канонов. Остров Бали славится не только красотой природы, но яркой национальной культурой своих жителей. Своеобразие традиционной культуры Бали объясняется также тем, что он — единственный в Индонезии очаг индуизма, где присутствует также значительный слой первобытных верований. Традиционное искусство органично вплетено в жизнь этого народа, поэтому почти каждый балиец является танцовщиком, музыкантом.

На характер танца влияет музыка. Стремительная и громкая балийская музыка отличается, например, от мягкой и спокойной яванской. Поэтому балийский танец отличается от яванского энергией, силой, стремительностью, очевидным духом соревнования. Балийский танец насыщен быстрыми, сложными движениями, требует

длительной подготовки. Балийские танцовщицы движутся зигзагообразно по кругу, руки согнуты на уровне плеч локтями вверх. Голова втянута. Неожиданная смена направления движений, выверенность резких шагов — особенность балийской хореографии. Почти все балийские танцы — сюжетные, многие из них включают пантомиму и клоунаду. Исполняются они, как правило, на открытой площадке около храма (пура) или в нем во время религиозных церемоний либо праздников. Среди танцев Бали наиболее известен легонг. Это танец пантомимического характера. Во время его исполнения в движении находится все тело танцора. Обычно он исполняется двумя юными девушками в украшенных цветами пышных одеждах, в изящных головных уборах, с веерами.

2.1. Индонезийский костюм

Женщины на Яве и Бали носят саронги и каины, вместе с стагеном, узким поясом. Кебайя - блузка с длинными рукавами, которую надевают на верхнюю часть тела. Она часто делается из кружев, но может также быть сделанной из легкого хлопка. У женщин есть большой прямоугольник ткани, называемый селенданг (икат или батик) драпированный по плечу, в менее формальных случаях, большой селенданг используется, чтобы нести младенцев или вещи.

Индонезийские мужчины носят каины или саронги только дома или в неофициальных случаях. Черную кепку, или песи, иногда носят; хотя эта традиция была когда-то связана с Исламом, но сейчас приобрела более светское, национальное значение, начиная с получения независимости Индонезией.

3. Описание индонезийского танца «Тари Саман» провинции Ачех

Народный танец идет в ногу со временем, на сегодняшний день в мире большое внимание уделяется Азии и ее культуре, так как Азия имеет богатую культуру и вечные традиции. Традиционная культура народов Юго-Восточной Азии занимает особое место, не только в силу богатства ее многонационального колорита, но и в качестве источника ценных духовных традиций для дальнейшего развития общества. Азиатские культуры стремятся к целостному восприятию мира, к гармонии, а западные придерживаются противоположных ориентаций. В Азии тесная связь с природой сохраняет в людях свою силу и по сей день. Её суть определяется признанием гармонии трёх начал — Неба, Земли и Человека.

Вместо типичного для западного человека стремления господствовать над природой, преобразовывать и эксплуатировать её, для мировосприятия и поведения азиатских народов характерно стремление к жизни в гармонии с естественным миром, с природой, к созданию единства между человеком и средой его обитания.

Все вышеперечисленные качества и особенности культуры Юго-Восточной Азии, заинтересовали изучить и исследовать специфику танцев азиатских народностей. Проанализировав изученный материал, во Дворце творчества был реализован хореографический номер «Тари Саман», поставленный на основе индонезийского танца провинции Ачех.

С помощью индонезийского танца можно разнообразить репертуар хореографического коллектива, также это интересный способ передать художественный образ, так как в нем есть множество характерных положений рук, движений и сопровождение музыкальным оформлением.

На Бали 24 ноября 2011 года Саман официально признан ЮНЕСКО в качестве нематериального объекта мирового культурного наследия, который нуждается в срочной защите.

Танец «Тари Саман», известный как «танец тысячи рук». Саманский танец уникален скоростью движения и гармонией между танцорами. Звук хлопков, ударов в грудь, о плечи, бедра или рукой об пол воспроизводится настолько синхронно, будто издает его только один человек. При этом, руки танцоров, сидящих в линии достаточно плотно плечом к плечу, часто взаимодействуют. Скоординированность и сила движений феноменальная: если хлопок или удар будет недостаточно мощный, то никто ничего не услышит, одновременно, если же кто-то утратил контроль над движением, это не только погубит ритм, но и может спровоцировать травму. За внешним очарованием танца практически не видно напряженной умственной и телесной работы исполнителей - он быстр и красив. Кажется, что танцоры родились с этим умением, и выполняют движения автоматически.

Танец саман изначально создавался с целью распространения и упрочения мусульманской культуры в Индонезии. Теперь он является символом религиозного духа, сплоченности и объединения. В настоящее время его исполняют не только во время исламских праздников, но и на культурных фестивалях, во время проведения национальных обрядов и даже за рубежом, что содействует «продвижению» культурных традиций провинции Ачех и Индонезии в целом.

3.1. Описание музыкального сопровождения хореографической композиции «Тари Саман» на материале индонезийского народного танца

Традиционные ачехские танцы иллюстрируют традиционное наследие, религию и местный фольклор. Ачехские танцы обычно исполняются группами, в которых группа танцоров одного пола в стоячих или сидячих положениях. Если судить по сопровождающей музыке, танцы можно разделить на два типа; а именно в сопровождении вокала и перкуссии собственного тела танцора И В сопровождении ансамбля музыкальных инструментов. Основу такого оркестра составляют ударные музыкальные инструменты: ксилофон гамбанг, сарон, барабаны, и др. Именно ударные инструменты, прежде всего гамбанг и гендер, исполняют основную музыкальную тему. В состав гамелана включаются также струнные щипковые — кечапи и челемпунг, иногда мужской и женский голос. Общее число инструментов колеблется от 10 до 25. Гамелан звучит чаще мягко, плавно, создавая атмосферу спокойствия, которая находится в гармонии с принципами индонезийского обшества.

В нашей композиции была использована народная индонезийская музыка. Данное музыкальное произведение написано в размере 2\4. Музыкальный темп меняется также, как и характер музыки. В первой части музыкального произведения поет певец, рассказывая общие атрибуты культуры Gayo. Такое вступление характерно для начала традиционного танца Саман. При переходе ко второй части ускоряется темп, начинается барабанная

музыка. Характер музыки изменяется с лирического плавного на четкий и быстрый. В этой части происходит развитие действия хореографической композиции. Вторая часть музыкального произведения исполняется также в быстром темпе. Нарастающая громкость динамического плана музыкального материала способствует развитию драматургии и хореографии, танцоры взаимодействуют друг с другом в одной линии, поддерживая хлопками ритм барабана, весь танец построен на четком поддержании ритма барабанов хлопками. В третей части в музыке происходит смена темпа и характера на спокойный, что приводит танцоров в состояние покоя и гармонии.

3.2. Художественная концепция хореографической композиции «Тари Саман» на материале индонезийского народного танца

Название номера - «Тари Саман»

Тема – религиозный и этнический танец.

Идея – объединение людей в честь важных событий, символ религиозного духа, сплоченности и единения

Время действия: исполняется на праздновании дня рождения Пророка Мухаммеда и во время других важных событий, фестивалей, праздников

Место действия: Индонезия, провинция Ачех

Вид – народный танец

Жанр – народно-сценический танец

Форма – массовый танец

Национальность - индонезийская

Характеристика действующих лиц: народный танец Саман разрабатывался и поддерживался простыми людьми либо в деревнях, либо в городах, в отличие от придворных танцев, которые развивались благодаря королевскому покровительству. Исполняется относительно свободно от строгих правил или дисциплин, хотя определенный стиль жестов, поз и движений сохраняется. Танец простых людей.

Описание костюма, реквизита: женское домашнее платье, зеленые шёлковые штаны, красная юбка, с **ЗОЛОТЫМ** поясом полностью закрывающее исторически тело, распространенное на Яве и Бали, ткань батик. Головной убор - корона металлических украшений, из украшенная цветочными композициями.

Изложение сюжета: типичное саманское представление состоит из следующих элементов - певец начинает петь, в содержании песни в начале описываются общие

атрибуты культуры Gayo. Танцоры выходят на сцену, образуют единую линию, затем начинают ритмично двигать руками. По мере развития танца движения также выполняются руками, головой и верхней частью тела. Темп становится быстрее, и положение сидя меняется. Ключевым элементом является то, что каждый танцор должен двигаться одновременно, создавая однородную, непрерывную линию движения, которая часто описывается, как определяющая черта танца саман, почти весь танец построен на четком поддержании ритма барабанов разными хлопками. Каждая смена рисунка — это смена темпа в музыке. Начинается быстрая часть, танцоры взаимодействуют друг с другом в одной линии, поддерживая ритм барабана четкими хлопками. Смена музыки на успокаивающую, успокаивает танцоров, приводит в состояние покоя. Завершает танец солист, благодарит всех танцоров за исполнение и зрителей за внимание.

Драматургия номера

Драматургия	Описание действия	Рисунок
Экспозиция	Танцоры выходят на сцену мелким шагом на полупальцах под пение молитвы, выстраивают (рис. 1)	рис. 1
Завязка	Смена музыки, играют ритмичные барабаны, выходят танцоры шагом хромового на полупальцах, присоединяются к рисунку. Используется композиционный прием построения рисунка — наращивание.	рис. 2
Развитие	На музыкальную паузу все садятся на колени. Смена музыки, темп быстрее, комбинация руками, головой и верхней частью тела. Используется статичный вид рисунка.	puc. 3

Первая ступень развития	Смена музыки. Образуется общая линия.	рис. 4
Вторая ступень развития	Темп становится быстрее, комбинация руками, головой и верхней частью тела. Используется фронтальный рисунок, для усиления эмоций	рис. 4
Третья ступень развития	Замедление темпа, используется прием построения рисунка на контрасте, с помощью работы рук и положения уровня корпуса.	рис. 5

Кульминация	Смена музыки. Все встают одновременно. Смена рисунка в одну колонну (рис.6). (рис.7). Расход на (рис. 8). «Замок»	рис.6
		Рис. 7 Рис. 8

	Из замка через ворота из двух человек выстраиваются 2 линии (рис 9.).	
Финал	Через 2 круга выстраиваются в одну линию, как в начале, прием закольцевания. Уход.	рис. 9
		рис.10

Анализ музыкального произведения: Индонезийская народная музыка

Характер музыки – сначала умеренный темп, пение без музыкальных инструментов, спокойный характер. Смена темпа, быстрый ритм барабанов, добавляются яркие акценты. Музыкальная пауза, затем ускорение темпа. Музыкальная пауза, замедление темпа. Финал - добавляются музыкальные инструменты, музыка спокойная, за счет звучания индонезийских дудок, музыка имеет усыпляющий характер, после ритмичных барабанов. По характеру музыка, акцентированная, быстрая, непостоянная. Хронометраж – 4 мин. 47 сек.

Музыкальный размер 2/4

Техническое оформление сцены подразумевает смену света с теплого желтого цвета на зеленый свет, при резкой смене характера музыки. Во время лиричной музыки – приглушенный желтый свет.

Особые указания к исполнению танца: до конца постановки следить за ритмом и не терять его, также сохранять образ.

Сценическое оформление танца подразумевает оформление заднего планы сцены фото-фон, на котором изображен пейзаж индонезийской природы и каменный храм.

4. Заключение

Обращаясь к культуре Юго-Восточной Азии, в процессе обучения у детей формируется мировоззрение, воспитание высокой нравственной культуры, художественный и эстетический вкус. Изучая юго-восточный танец, дети погружаются в другую атмосферу культуры. Эти задачи решаются вовлечением детей в художественно-исполнительскую деятельность и учебно-творческий процесс.

Выделены следующие основные качества танцовщика, которые развиваются при изучении танцев Юго-Восточной Азии: гибкость и эластичность корпуса и рук, развиваются различные группы мышц туловища: живота, спины, бедренные, плечевого пояса и другие. В процессе изучения хореографии Азиатской культуры, хореограф знакомит учащихся со страной Юго-Восточной Азии, тематикой танца, традициями, костюмом, музыкой, историей страны, манерой исполнения. Изучая информацию с учащимися, также обращается к наглядному методу обучения, показывает, фото и видео материал, иллюстрации, задает домашнюю работу, стимулирует интерес участников к изучению данной темы.

В дальнейшем в хореографическом ансамбле «Бусинки» МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» появился концертный номер на материале индонезийского танца «Тари Саман», был составлен композиционный план и проведен анализ работы с учетом специфики постановок индонезийского танца. Данный номер был реализован на средней группе учащихся 10-12 лет. Экзотичный танец «Тари Саман» разнообразил репертуар детского хореографического ансамбля «Бусинки» и теперь демонстрируется на различных хореографических конкурсах и концертах.

Концертный номер на материале Юго-Восточного танца может вызывать интерес к выбранной теме и стране, формировать желание узнать больше о данной народности. Методическая разработка может быть полезна начинающим педагогам, руководителям творческих коллективов, для разнообразия репертуара коллектива экзотическими танцами, также нестандартным способом развивать координацию и пластику учащихся хореографических коллективов. Данные рекомендации можно применять в любом хореографическом коллективе, занимающемся постановкой народных танцев на базе любых образовательных организаций.

5. Словарь терминов

Аодаи – длинная туника, один из нескольких традиционных вьетнамских костюмов, которые носят в основном женщины.

Апсары — полубогини в индуистской мифологии, духи облаков или воды. Изображались в виде прекрасных женщин, одетых в богатые одежды и носящих драгоценности, при переходе в индуистскую мифологию приобрели функции небесных танцовщиц и куртизанок.

Буддизм — одна из трех мировых религий. Возник в Древней Индии в VI V вв. до н.э.в Индии и названная по имени своего легендарного основателя Гаутамы, получившего впоследствии имя Будда (просвещенный).

Гармония — в философии согласование разнородных и даже противоположных (конфликтных) элементов.

Гонг – Медный ударный музыкальный инструмент в виде диска, употребляется для подачи сигналов.

Даосизм – Философское и религиозное учение, сложившееся в Китае (в IV—II вв. до н. э.) и исповедующее естественный путь нравственного самосовершенствования, поиск бессмертия.

Индуизм — Распространившаяся в Индии с конца 1 тыс. н. э. одна из крупных религий мира, основанная на вере в перевоплощение душ как воздаяние за добродетели или пороки. Конфуцианство — этико-философское учение, разработанное его основателем Конфуцием (551—479 до н. э.), развитое его последователями и вошедшее в религиозный комплекс

Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран. Конфуцианство является мировоззрением, общественной этикой, политической идеологией, научной традицией, способом жизни, иногда рассматривается как философия, иногда — как религия.

Кхандонг – подобный короне головной убор, который сделан из шелковой парчи.

Недифференцированные восприятие – то, которое видится как единое целое, толпы являются недифференцированными группами людей

Нравственная культура — определенный уровень отношения к сложившейся в обществе системе ценностей и традиций морали, выражающейся в объеме знаний, интересе к ним и их выборе в качестве мотива своего поведения.

Пагода – буддийский или индуистский храм в виде павильона или многоярусной башни в Китае, Японии, Индии и других странах Вост. и Юго-Вост. Азии.

Ритуал — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт, или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.

Саронг — традиционная мужская и женская одежда в Камбодже. Представляет собой полосу цветной хлопчатобумажной ткани, которая обёртывается вокруг пояса (или середины груди — у женщин) и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток, наподобие длинной юбки.

6. Список использованных источников

- 1. Демидов А.М., Кротова М.В., Семенов В.А., Синова И.В. Страны Юго-Восточной Азии // Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: история, культура, внешняя политика: учебное пособие Санкт-Петербург, 2016. С. 176-200.
- 2. Забелина Д.А. Возрождение филиппинского народного театра комедии. Текст: электронный // Проблемы литератур Дальнего Востока: труды IX международной научной конференции. Санкт-Петербург, 2021. С. 546-559. URL: https://www.elibrary.ru/query_results.asp (19.06.2023).
- 3. Карташова Т. Традиция танцев в масках в южной и Юго-Восточной Азии / Карташова Т., Антипова В. // Традиции и перспективы искусства как феномена культуры: сборник статей по материалам Международной научной конференции Академии имени Маймонида Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 2019. С. 83-93.
- 4. Скотт Дж. Искусство быть неподвластным. Анархическая история высокогорной Юго-Восточной Азии / Джеймс С. Скотт ; пер. с анг. И. Троцук. Москва : Новое издательство, 2017. 565 с.: ил.
- 5. Станюкович М.В. Неотложная полевая этнография Юго-Восточной Азии. Север Камбоджи и юг Филиппин / Станюкович М.В., Федоров Р.В. Текст: электронный // Кунсткамера. 2018. № 1. С. 109-121. URL: https://www.elibrary.ru/query_results.asp (19.06.2023).
- 6. Старикова Е.О. Традиционные праздничные игры народов вьет и мыонг // Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия: материалы VII Международной научно-практической конференции. 2018. С. 109-113.
- 7. Теплова Е.Ф. Камбоджийские встречи. Текст: электронный // Этнодиалоги. 2021. № 2 (64). С. 298-305. URL: https://www.elibrary.ru/query_results.asp (19.06.2023).
- 8. Шестакова К.Р. История становления и развития народно-сценического танца как фактор формирования современной хореографии. Текст: электронный // Наука и мир. 2018. № 5-3 (57). С. 51-53. URL: https://www.elibrary.ru/query_results.asp (19.06.2023).

7. Приложение

Видеоматериал хореографического номера «Тари Саман» на материале индонезийского танца (на электронном носителе)

https://disk.yandex.ru/i/cH2DpUmOwujS_Q

