

Научно-исследовательский журнал «Современный ученый / Modern Scientist»

<https://su-journal.ru>

2025, № 4 / 2025, Iss. 4 <https://su-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

УДК 37.013

Влияние бального танца на развитие эстетического восприятия у студентов

¹ Пань Фусяо

¹ Российский университет дружбы народов

Аннотация: в статье рассматривается эстетическая составляющая бального танца как особого хореографического направления, играющего важную роль в формировании художественно-эстетического восприятия обучающихся. Исследование основано на междисциплинарном методологическом подходе, включающем анализ философских, педагогических и социокультурных аспектов бального танца. Особое внимание уделено концепциям эстетического восприятия, предложенным Арнольдом Берлеаном, Жаном-Люком Нанси и Умберто Эко, а также их применению в изучении выразительных свойств хореографии. Обсуждаются преимущества обучения бальным танцам в учебных заведениях. Несмотря на изменения в моде, бальный танец продолжает оставаться значимым элементом культуры, способствуя развитию эстетического восприятия как у профессиональных исполнителей, так и у студентов, только начинающих знакомство с искусством танца. В процессе занятий студенты учатся работать в парах, развивают координацию своих движений и способность подстраиваться под ритм партнера. Занятия бальными танцами формируют ответственное отношение к обучению, а опыт выступлений позволяет участникам стать более уверенными на сцене и раскрыть свои творческие способности. Более того, регулярные практики дают возможность студентам углубить свои знания и расширить свои эстетические предпочтения.

Ключевые слова: бальный танец, эстетическое восприятие, эстетические взгляды, педагогика искусства, воспитательные задачи образования

Для цитирования: Пань Фусяо Влияние бального танца на развитие эстетического восприятия у студентов // Современный ученый. 2025. № 4. С. 366 – 372.

Поступила в редакцию: 12 декабря 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 15 февраля 2025 г.; Принята к публикации: 19 марта 2025 г.

The influence of ballroom dance on the development of aesthetic perception in students

¹ Pan Fuxiao

¹ Peoples' Friendship University of Russia

Abstract: the article examines the aesthetic component of ballroom dancing as a special choreographic direction that plays an important role in the formation of artistic and aesthetic perception of students. The study is based on an interdisciplinary methodological approach, including the analysis of philosophical, pedagogical and socio-cultural aspects of ballroom dancing. Particular attention is paid to the concepts of aesthetic perception proposed by Arnold Berleand, Jean-Luc Nancy and Umberto Eco, as well as their application in the study of the expressive

properties of choreography. The advantages of teaching ballroom dancing in educational institutions are discussed. Despite changes in fashion, ballroom dancing continues to be a significant element of culture, contributing to the development of aesthetic perception in both professional performers and students just beginning their acquaintance with the art of dance. During classes, students learn to work in pairs, develop coordination of their movements and the ability to adapt to the rhythm of their partner. Ballroom dancing classes develop a responsible attitude towards learning, and the experience of performing allows participants to become more confident on stage and reveal their creative abilities. Moreover, regular practices give students the opportunity to deepen their knowledge and expand their aesthetic preferences.

Keywords: ballroom dance, aesthetic perception, aesthetic views, art pedagogy, educational objectives of education

For citation: Pan Fuxiao The influence of ballroom dance on the development of aesthetic perception in students. Modern Scientist. 2025. 4. P. 366 – 372.

The article was submitted: December 12, 2024; Approved after reviewing: February 15, 2025; Accepted for publication: March 19, 2025.

Введение

В наше время культура играет важную роль в возрождении общечеловеческих ценностей и создании единого культурного пространства. Экономический рост побуждает людей к творчеству, характеризующемуся разнообразием и открытостью к новшествам. Одним из древнейших видов деятельности человека является танец – с его помощью люди выражали чувства и эмоции, совершали обряды, а также общались с высшими силами. С течением времени появилось множество танцевальных направлений, каждое из которых обладает уникальным набором характеристик. В данной статье будет рассмотрена эстетическая составляющая бального танца, как особого хореографического направления.

Современный бальный танец охватывает повседневные жизненные моменты, праздники и мероприятия, где его ключевая задача – это содействие общению между людьми. Тем не менее, социальные функции бального танца гораздо глубже, поскольку они включают в себя множество эстетических и этических задач, связанных с обучением танцам на протяжении веков. В новом тысячелетии возникли новые условия, требующие от людей особой социальной активности. В рамках государственной политики по сохранению культурного наследия были успешно реализованы проекты, акцентирующие внимание на художественно-эстетическом воспитании. Бальные танцы как соревновательный вид спорта быстры, мощны и динамичны, заставляя танцоров работать на пределе своих сил и выносливости. Оба партнера должны приложить равное количество энергии и сил, чтобы движения были синхронными и слаженными. Необходимость чувствовать ритм музыки, делать точные движения и синхронизиро-

вать их с партнером требуют высокого уровня координации и концентрации внимания.

Материалы и методы исследований

В данной статье использован междисциплинарный методологический подход, позволяющий проанализировать эстетическую составляющую бального танца через призму различных гуманитарных дисциплин. Основу исследования составили концепции эстетики, философии искусства, педагогики и социокультурного анализа. В качестве теоретической базы рассмотрены работы таких исследователей, как Арнольд Берлеан, Жан-Люк Нанси, Умберто Эко, а также современные исследования, посвященные роли бального танца в образовательных и культурных процессах. Анализ эстетического восприятия танцевальных движений осуществлялся с опорой на концепции выразительных свойств искусства и их интерпретации в контексте зрительского восприятия.

В ходе исследования также рассмотрены современные педагогические технологии, применяемые в обучении бальному танцу, включая соматическое обучение, аналитический тренинг и визуальные методики. Такой комплексный подход позволил раскрыть взаимосвязь между физической и эстетической подготовкой, выявить особенности художественного восприятия танца и определить перспективные направления в преподавании бальной хореографии.

Результаты и обсуждения

Бальные танцы имеют долгую историю развития, их истоки восходят к эпохе Возрождения в Европе [6, с. 67]. В это время светские танцы были неотъемлемой частью придворной жизни и рассматривались как средство поощрения социального этикета и культурной утонченности. Вальс, один из самых знаковых бальных танцев, появился

в конце XVIII века и быстро завоевал популярность среди аристократии. По мере развития бальных танцев появлялись новые стили и вариации, отражающие меняющийся социальный и культурный ландшафт. Фокстрот, например, получил широкое распространение в начале XX века под влиянием регтайма и джазовой музыки того времени [6, с. 153]. Танго с его страстными и чувственными движениями покорило зрителей по всему миру после того, как было привезено из Аргентины в начале 1900-х годов. Сегодня бальный танец продолжает играть важную роль в различных культурах, а конкурсы, показательные выступления и светские мероприятия отмечают его непреходящее наследие. Эти мероприятия не только демонстрируют артистизм и мастерство танцоров, но и предоставляют возможности для культурного обмена и сохранения традиционных стилей бального танца.

Бальные танцы доступны не только в специальных хореографических студиях и профессиональных школах. Эта дисциплина также бывает включена в программы высших образовательных учреждений. Зачастую бальные танцы преподаются как факультативная дисциплина, а иногда – как обязательный для посещения курс, наравне с физической культурой. Преподавание бальных танцев студентам имеет множество преимуществ – не только для физического развития, но и для культурного становления личности. Во-первых, осваивая и отрабатывая танцевальные навыки, студенты могут улучшить общую физическую координацию и научиться лучше чувствовать свое тело; во-вторых, бальные танцы способствуют развитию творческих способностей и самовыражению. Они позволяют студентам изучать различные танцевальные стили, осваивать хореографию и добавлять в свои выступления собственное художественное чутье. Это не только повышает их творческий потенциал, но и помогает им обрести уверенность в себе и развить свою индивидуальность.

Безусловно, бальные танцы воспитывают в студентах дисциплину и настойчивость. Регулярные тренировки и стремление к техническому совершенству танцевальных движений учат танцовщиков ценить упорный труд, самоотдачу и важность постановки и достижения целей. Бальный танец, как искусство самовыражения и взаимодействия между людьми, способствует развитию активной и творческой личности. Кроме этого, обучение бальным танцам может оказывать серьезное влияние на развитие эстетического восприятия у обучающихся. Для рассмотрения этого процесса

необходимо определить наполнение категории «эстетика», в частности, «эстетическое восприятие» в современном мире.

Дихотомия между терминами «эстетика» и «поэтика» отсылает к процессу создания и процессу восприятия произведения искусства. В качестве методологической основы можно использовать определение «эстетического поля», предложенное Арнольдом Берлеаном, как определяющее этот тип опыта [9, с. 42]. Жан-Люк Нанси определял эстетику как «чувствование чувства», особое внимание уделяя объяснению трансдисциплинарной природы эстетики, охватывающей влияние различных дисциплин: социологии, психологии, антропологии, и др. [10, с. 36]. Эстетические категории, таким образом, обогащаются такими критериями, как фрагментарность, гетерогенность, случайность и т.д. Трансдисциплинарный подход к эстетике кажется наиболее подходящим для исследования современных танцевальных спектаклей, учитывая их гетерогенную природу (гетерогенность не ограничивается тем, что танцевальный спектакль опирается на другие искусства или на науку, технику и т.д., но также подчеркивает гетерогенный характер танцевального спектакля, созданного из тела, движения, слова, звука, голоса и т.д.). Например, согласно Умберто Эко, эстетическая рефлексия требует подхода, демонстрирующего проблемы, которые особенно заметны в области танца, но которые могут обогатить общую рефлексию об искусстве и/или человечестве [7, с. 141]. Современный танец таким образом делает видимыми процессы эстетизации, которым подвергается человеческое тело и его окружение, а также межличностные отношения людей – как самих танцующих, так и зрителей.

При рассмотрении феномена «эстетического восприятия» появляется необходимость обозначить, каким образом человек воспринимает и понимает искусство танца. Анализ хореографической выразительности должен описывать различные виды движений, задействованных в танце, и признавать их решающую роль. Основное внимание при восприятии танца может быть уделено физическому измерению человеческого движения без отрицания художественной значимости различных существующих танцевальных стилей как для танцоров, которые ими овладевают, так и для зрителей, которые их ценят и идентифицируют. Стоит обозначить, что танцевальные движения, прежде всего, вне зависимости от их стилистической классификации, являются выражением человеческой природы, то есть движениями, которые

проявляют предрасположенность и возможности определенного типа тела [3, с. 136]. Таким образом можно утверждать, что танцевальные движения – это контекстуальные взаимодействия, которые включают в себя определенную меру пассивности и отзывчивости, как на физическом, так и на эстетическом уровнях описания. Из этого означает, что иметь соответствующий эстетический опыт танцевального произведения, – это способность воспринимать и правильно идентифицировать некоторые физические свойства как выразительные благодаря набору когнитивных элементов, касающихся общего контекста постановки, включая стилистические соображения. Будучи объектами непосредственного опыта, выразительные свойства не связаны с соответствующим контекстуальным и когнитивным фоном: следовательно, оценка танца может заключаться в приписывании произведениям любых свойств, в зависимости от того, кто их испытывает. Эстетическое содержание, смысл и ценность хореографического произведения – это субъективные проекции, соотносимые с воспринимающим. Если эстетические суждения и свойства относительны, то произведения искусства лишены объективной ценности и передаваемого смысла: такая точка зрения не может служить основанием для утверждения, что любая интерпретация танца правильнее любой другой. Напротив, контекстуализм подразумевает, что наш опыт, каким бы он ни был, является адекватным [4, с. 193].

Эстетическое развитие молодежи через искусство всегда оставалось важной задачей для системы образования. Оно предоставляет возможность для общеэстетического образования, равномерно охватывая все виды искусства, под воздействием природы, общественной жизни и культуры. Обучение танцам не только открывает доступ к искусству, но и формирует эстетическое восприятие окружающего мира, воспитывая в человеке более глубокое понимание красоты. Воспитание и образование нацелены на формирование гармонично развитой личности, задачей которой остается адаптация к современным условиям жизни. Процесс воспитания обладает своими особенностями и является более многогранным, нежели обучение, поскольку он затрагивает внутренний мир личности, её убеждения, потребности и взгляды [2, 5].

Художественно-эстетическое воспитание также формируется под влиянием медиа, это особенно очевидно в современном мире, переполненном потоками информации. В этом контексте особую роль играет балльная хореография, которая помога-

ет обучающимся осознать социальную значимость происходящих явлений и развивает способность сопереживать. Задача заключается в том, чтобы обучить учащихся добиваться результатов, эффективно взаимодействовать друг с другом, уметь сопереживать и оценивать красоту форм и звуков, тем самым способствуя их личностному росту. Эстетическое воспитание должно способствовать у студентов развитию комплекса знаний, умений и навыков. Балльные танцы не только учат замечать и создавать прекрасное, но и развивают воображение, а также создавать собственную исполнительскую интерпретацию во время исполнения танцевальных движений. Важно, чтобы занятия балльными танцами способствовали полноценному развитию личности и её духовной сферы.

Ключевые аспекты художественно-эстетического воспитания на уроках балльного танца заключаются в необходимости подробно рассматривать вопросы художественного и эстетического развития учащихся работать над их художественной культурой как частью общей духовной культуры. Студенты среднеспециальных и высших учебных заведений зачастую впервые сталкиваются с танцевальной практикой именно на общих занятиях хореографией. Учитывая, что нравственная культура развивается под влиянием окружения и художественных образцов, синтеза искусств, таких как музыка, хореография и живопись, балльный танец может стать важным инструментом личностного нравственного роста студента. Для успешного и разнообразного художественно-эстетического воспитания важно поддерживать и развивать коллективы балльного танца, которые обеспечивают преемственность воспитательного процесса среди разных возрастов и стимулируют активное творчество. Педагоги должны осознавать свою роль в воспитательном процессе и содействовать эстетическому развитию студентов не только во время занятий. Полезной практикой станет, например, традиция совместных поход в театр на балет, или на концерты хореографических коллективов. Таким образом студенты смогут нарабатывать насмотренность и начать лучше разбираться в различных направлениях хореографии, что может положительно сказаться на развитии эстетического восприятия [8].

Преподавателям балльных танцев также необходимо непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию и разрабатывать курс занятий таким образом, чтобы студенты смогли раскрыть свой творческий потенциал даже на начальном уровне. Следует внимательно относиться к репер-

туару, учитывая возрастные особенности воспитанников и организовывать совместные занятия с применением современных педагогических технологий, включая различные формы взаимодействия. Важно донести студентам мысль о том, что взаимодействие с миром искусства может преобразить их жизнь и позволить нести красоту в окружающий мир, создавать собственные художественные образы. Характер художественно-эстетического воспитания в группе бального танца определяется успешным смешением художественно-исполнительских, педагогических и социальных компонентов. Педагогические усилия направлены на развитие у студентов определенного мировоззрения, нравственной культуры и эстетических навыков. Кроме того, это помогает раскрыть индивидуальность каждого обучающегося и вдохновляет на активное участие в исполнительском искусстве, формируя личностную позицию. Эти цели достигаются путем вовлечения участников в учебную и творческую деятельность. Важно понять – какие отношения возникают в процессе занятий между преподавателями и участниками коллектива, такие же моральные принципы закрепляются на практике. Саморазвитие и самовоспитание занимают центральное место в этом процессе. Педагог использует разнообразные методы воздействия, направленные на формирование навыков творчества и работы, а также на развитие психических качеств, таких как воображение и эмоциональная отзывчивость.

Внедрение курса бальных танцев в учебные программы имеет особую художественную ценность в реализации преподавания и может способствовать повышению качества образования во всех областях. Эстетическое значение бальных танцев отражается в совокупности особенностей хореографического искусства, направленного на развитие физических и духовно-нравственных качеств. Если рассматривать эстетическое восприятие студентов, обучающихся на хореографов и артистов, появляется возможность выявить отличительные особенности современного профессионального образования в области хореографии. Следовательно, можно предположить, что в будущем для улучшения подготовки будущих хореографов будут использоваться различные методики, делающие акцент на социально-эмоциональном обучении.

Важным аспектом является использование современного опыта в программах обучения бальным танцам. Продуманная система обучения позволяет постоянно обновлять знания педагогов, что

повышает уровень подготовки студентов и открывает лучшие перспективы трудоустройства [3, с. 216]. Вовлечение общественных организаций в процесс обучения способствует установлению социальных контактов в профессиональной среде. В то же время эффективность использования конкурентного подхода вызывает споры, причем в равной степени как положительные, так и отрицательные. Особый акцент на навязывание конкуренции привел к тому, что абитуриенты слишком узко воспринимают значение бальных танцев, и вместо того, чтобы практиковаться в искусстве хореографии, начинают выбирать лучшие варианты, чтобы понравиться приемной комиссии. Кроме того, такие студенты могут потерять связь между получением теоретических и практических навыков. Следовательно, актуальными останутся другие варианты организации учебного процесса. По этой причине большое значение будет иметь соматическое обучение, которое в настоящее время используется в ведущих европейских странах. В то же время практическое значение будет иметь использование инновационных методик обучения бальным танцам, в частности, шагового и аналитического тренинга, танцевальной анимации, визуальной матрицы, ментальных танцевальных карт, совместного обучения.

Инновационные технологии также доказывают свою эффективность, и можно предположить, что их дальнейшая трансформация повлияет на развитие высшего хореографического образования в целом. Они смогут послужить мощным резервом для повышения уровня физической подготовки. Эффективными фитнес-технологиями являются аэробные методы: кардиотренировки; циклические упражнения; отдельные танцевальные техники, восточные танцы, а также методики быстрого восстановления после тяжелых физических нагрузок [1, с. 61]. В то же время при выборе техник и методов обучения следует ориентироваться на поэтапную систему тренировок, учитывающую личностно-ориентированный подход, психологические и физиологические потребности учащихся.

Выводы

Несмотря на постоянные смены трендов, бальный танец остается важным направлением в культуре и способствует развитию эстетического восприятия не только у профессиональных танцовщиков, но и у студентов, начинающих познавать искусство бального танца. Благодаря занятиям студенты осваивают работу в парах, учатся координировать собственные движения, а также подстраиваться под движения партнера. Бальный та-

нец воспитывает ответственное отношение к занятиям, а практика выступлений помогает почувствовать себя уверенно на публике и раскрыть творческий потенциал. Кроме того, при регулярных занятиях студенты имеют возможность развить свое представление об искусстве, узнать

больше о различных танцевальных направлениях и разнообразить эстетические вкусы. Таким образом, бальный танец комплексно воздействует на развитие студентов – как на физическую форму и ментальное здоровье, так и на эстетическое восприятие.

Список источников

1. Болотникова Т.Г. Применение образовательных технологий в обучении спортивным бальным танцам // Современное образование: традиции и инновации. 2017. № 1. С. 60 – 63.
2. Верхоляк А.В. Воздействие внешних факторов на гармоничное развитие у студентов-хореографов творческой деятельности // Science Time. 2014. № 9 (9). С. 53 – 60.
3. Мур А. Бальные танцы: методическое пособие. М.: ООО Астрель, 2004. 319 с.
4. Преснова И.О., Грязнова К.И. Эстетика в информационном обществе: социологическая задача эстетики // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты: Сборник научных статей 7-й Международной научно-практической конференции, Курск, 21-22 сентября 2017 года. 2017. С. 192 – 194.
5. Ронь И.Н. Многогранность развития ребенка в условиях детского танцевального коллектива // Тезисы докладов XXXVII научной конференции студентов и молодых ученых вузов южного федерального округа. 2010. С. 162 – 163.
6. Усанова Н.С. Становление бального танца, как самостоятельного жанра хореографии и трансформация его в спортивный танец // От фольклора до сценических видов танца: Сборник материалов Международной научно-практической конференции кафедры Педагогика балета Института славянской культуры, Москва, 13-14 ноября 2018 года. Том Выпуск 1. Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)". 2019. С. 65 – 69.
7. Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. М.: «Пропилеи», 2000. 200 с.
8. Чуприна А.О. Эстетическое развитие личности средствами спортивно-бальных танцев // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям. 2019. С. 249 – 252.
9. Berleant A. The aesthetic field: phenomenology of aesthetic experience // First Edition. 970. 237 p.
10. Hughes R. An Introduction to the Aesthetics of Jean-Luc Nancy // Studies on Art and Architecture. 2013. № 22. P. 22 – 37.

References

1. Bolotnikova T.G. Application of educational technologies in teaching ballroom dancing. Modern education: traditions and innovations. 2017. No. 1. P. 60 – 63.
2. Verkholyak A.V. Impact of external factors on the harmonious development of creative activity in student choreographers. Science Time. 2014. No. 9 (9). P. 53 – 60.
3. Mur A. Ballroom dancing: a methodological manual. Moscow: ООО Astrel, 2004. 319 p.
4. Presnova I.O., Gryaznova K.I. Aesthetics in the information society: the sociological task of aesthetics. Trends in the development of modern society: managerial, legal, economic and social aspects: Collection of scientific articles of the 7th International Scientific and Practical Conference, Kursk, September 21-22, 2017. 2017. P. 192 – 194.
5. Ron I.N. The versatility of a child's development in a children's dance group. Abstracts of reports of the XXXVII scientific conference of students and young scientists of higher education institutions of the Southern Federal District. 2010. P. 162 – 163.
6. Usanova N.S. Formation of ballroom dancing as an independent genre of choreography and its transformation into sport dance. From folklore to stage types of dance: Collection of materials of the International scientific and practical conference of the Department of Ballet Pedagogy of the Institute of Slavic Culture, Moscow, November 13-14, 2018. Volume Issue 1. Moscow: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "A.N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art)". 2019. P. 65 – 69.
7. Usmanova A.R. Umberto Eco: Paradoxes of Interpretation. Moscow: "Propylaea", 2000. 200 p.

8. Chuprina A.O. Aesthetic development of personality by means of sports and ballroom dancing. Cultural trends of modern Russia: from national origins to cultural innovations. 2019. P. 249 – 252.
9. Berleant A. The aesthetic field: phenomenology of aesthetic experience. First Edition. 970. 237 p.
10. Hughes R. An Introduction to the Aesthetics of Jean-Luc Nancy. Studies on Art and Architecture. 2013. No. 22. P. 22 – 37.

Информация об авторе

Пань Фусяо, аспирант, Институт иностранных языков, Российский университет дружбы народов, 1050452201qq@gmail.com

© Пань Фусяо, 2025