

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

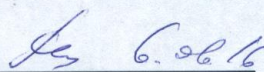
Студентки 5 курса 531 группы

Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Институт искусств

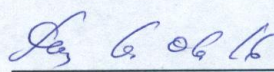
Зотовой Натальи Олеговны

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева

Заведующий кафедрой
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2016 год

Введение. Несмотря на широту понятия “современный танец”, мы можем определить его возраст— чуть больше 20 лет. В России он появился после горбачевской перестройки, как реакция на осточертевший тоталитарный режим. Людям захотелось не только свободы слова, но и свободы движений. По-прежнему танец остался настоящим зрелищем и приятным времяпрепровождением. Но именно как современное искусство, актуальное художественное высказывание он сформировался совсем недавно. Существуют разные направления развития танца. Он становится спортом (спортивные и бальные танцы), частью терапии (танцтерапия), основой социальной (молодежной) самоидентификации (хип-хоп и т.д.), но к современному искусству они не относятся. Современный танец проник к нам из-за границы, но отказывается жить под влиянием западной моды. Российский современный танец совсем не тот, что на западе.

Хореография - средство эстетического воспитания широкого профиля, её специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Решая те же задачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, что и музыка, танец даёт возможность физического развития, что становится особенно важным при существующем положении со здоровьем подрастающего поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов.

Спонтанность - это отсутствие прогнозируемой структуры, непрерывность без повторений, опора на пустоту, поток творчества. Структура - заранее заданная конструкция, свод правил, карта, предшествующая территории. Структура танца детализирована в хореографии, спонтанность является безусловным атрибутом импровизации.

Импровизация исходит из мечты о безусловной свободе и демиургической жажды человека. Этот изначальный посыл практически никогда не доходит до адекватного воплощения, становясь по ходу дела "игрушкой в бисер", обусловленной конкретным культурным контекстом. Импровизация всегда существовала внутри какой-либо стилистики, будь то пение акына или hip-hop'овый battle. Танцевальная импровизация как явление современного искусства оформилась только в эпоху постмодерна как возможность игры с пространством, перегруженным культурными смыслами и стилевыми конструкциями.

Импровизация, с другой стороны, сама по себе не является презумпцией истинного творчества. Она, как мы уже видели, может исходить из очень разных предпосылок, требует особой подготовленности зрителя; можно назвать это также тусовочностью или включенностью в культурный контекст.

Цель работы: рассмотреть современный танец, как средство личностного развития.

Задачи работы:

1. Изучить современный танец как средство личностного развития и психических процессов;
2. Рассмотреть понятие контактной импровизации;
3. Выявить роль современного танца в развитии личности человека.
4. Гипотеза исследования – джаз-танец и модерн-танец, как средство личностного развития.

Методы исследования: изучение специальной научно - педагогической литературы по данной проблеме; изучение методов сравнения и анализа направлений современного танца и возможности эффективного использования выводов и рекомендаций исследования в практике работы по хореографии.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Теоретические основы современного танца» два параграфа. В первом параграфе «Современный танец и его общая характеристика» рассмотрены история становления современного танца.

Создатели свободного танца мыслили его не только как новое слово в искусстве, но и как новую культуру движения и сознания – культуру XX века. Их замыслы были предельно смелыми и широкими. Они мечтали о том, что танец даст универсальный язык для общения людей всех национальностей, станет прообразом совместного социального действия. Эти идеи возникли в разных уголках мира в одно и то же время, в начале XX века. Пространством, где разворачивались основные события из истории свободного танца, была Центральная и Западная Европа. Здесь создавали свои центры Айседора Дункан, Эмиль Жак-Далькроз, Рудольф Штайнер и Рудольф Лабан. В это движение оказались вовлечены и артисты, танцоры, художественная интеллигенция из России.

Современный танец представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями развития личности. самостоятельная форма искусства, где по-новому соединились движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой полнокровный язык. Современный танец убеждает людей в том, что искусство есть продолжение жизни и постижения себя, что им может заниматься каждый, если преодолет в себе лень и страх и перед незнакомым. Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен, непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами, канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, создает новую пластику. Поэтому современный танец интересен и близок молодому поколению.

Сейчас в нашей стране происходит подъем современного танца, он живет и активно развивается. Существуют различные школы, труппы, театры современного танца, которые отличаются своеобразным стилем хореографии. Ведь современная хореография - это, прежде всего авторская хореография. Она стремится выразить все устремления сложного противоречивого внутреннего мира человека, помогает понять самих себя, запутавшихся в сложном лабиринте собственных действий и помыслов.

Во втором параграфе «Анализ основных направлений современного танца» анализируются основные направления современного танца. Как таковые, современные танцы - это множество стилей танца, которые исполняют в ночных клубах. Не важно что вы танцуете и как, но если это происходит в клубе и вам это нравится, то значит именно клубный современный танец наблюдают окружающие! Это может быть как хаус, так и RnB, так и Latino и тд. Сейчас все стили смешивается, адаптируются под клубную атмосферу и получается клубный современный танец - это целый вид искусства. Хип-хоп, экспериментал, контемпорари, джаз-фанк, вакинг, дэнсхолл – все эти направления появились далеко не год и не два назад, но каждое из них – современное для нас с вами, поскольку пользуются популярностью в танцевальных кругах сегодня.

Как известно, такие танцевальные стили и направления, как локинг, паппинг, хаус, брейкданс, тесно связаны с хип-хоп культурой и непосредственно с историей зарождения и формирования хип-хоп танцев. Каждое из этих направлений проходило периоды пика и спада своей популярности. Но, судя по росту мастерства в этих направлениях у современных танцоров России, Европы, Америки, Кореи, Японии и других стран, – все они продолжают активно развиваться в настоящее время.

В последнее время стало модно танцевать. Современная индустрия развлечений, в частности, танцевальная индустрия, стали мощным оружием психологического воздействия. Большое количество взрослых людей пошли в клубы, школы танцев, танцевальные коллективы и др., чтобы научиться

танцевать. Многие родители повели детей, чтобы воплотить свои идеи. Все чаще танец используют в рекламных роликах, где с помощью движения, экспрессии, музыки передается настроение, эмоции, и даже прививается стиль и вкус современной жизни.

Сегодня современный танец не только на любительском уровне, но и на профессиональном, однако часто современный танец как сценическое направление подменяется «клубным» или эстрадным танцем. Таким образом, можно сказать, что сценические направления современного танца — джаз танец, танец модерн и контемпорари не очень знакомы широкому зрителю, который ассоциирует термин «современный танец» с клипами MTV.

Таким образом, рассмотрев общую характеристику развития современного танца и проанализировав его основные направления было определено, что это направление передает мысли, чувства и переживания человека в своеобразной для каждого народа национальной форме. Эта форма рождается конкретным содержанием, на которое накладывают свой отпечаток политические, экономические и географические условия жизни в той или иной стране. Так, у каждого народа складывается свой стиль танца, отражающий особенности определенной эпохи.

Вторая глава «Практические рекомендации использования современного танца как средства развития личности» также включает два параграфа. В первом параграфе «Модерн и джаз танцы» отдельно рассматриваются и анализируются эти направления современного танца-сходства и отличия.

В доставленном переводе модерн- танец – современный танец. В дальнейшем этот термин стал собственным именем для направления в хореографии. Эта система танца связана с именами великих исполнителей и хореографов. В отличие от джазового или классического танца это направление создавалось на основе творчества того или иного конкретного лица. В танце – модерн существенным является попытка исполнителя выстроить связь между формой танца и своим внутренним состоянием.

Большинство стилей танца – модерн сформировалось под влиянием какой-либо четкой изложенной философии или определенного видения мира.

Джаз-танец развился из танцев африканских племён. Джазовый танец был привезен в Америку рабами из Африки в 17 - 18 вв. Попав в Америку, они быстро восстановили свои праздники и обычаи и приспособились: вместо барабанов использовали хлопки в ладоши и выбивание ритма ногами. В течение нескольких веков шло слияние двух культур, африканской и американской, и в результате возник уникальный зажигательный танец. В 19 в. Получили развитие уличные представления, включавшие в себя песни и танцы под джазовую музыку. Сначала такие представления давались только чёрными танцорами для чёрных зрителей. В 20-е гг. 20-го века джазовая музыка и танец приобрели огромную популярность, как среди чёрных, так и среди белых и распространились в Европе. На сцене стали выступать профессиональные танцоры, которые привнесли в джазовый стиль новые приёмы и стали обучать джазу других. Одновременно джаз обогащался элементами европейских танцев.

В 40- 50-е гг. популярная музыка претерпела значительные изменения, а вместе с ней видоизменились и танцы. В этот период возникли стили современного джаза. Сегодня существует множество стилей джаза, которые танцуют под различную музыку. Но все эти стили объединяют энергичные и ритмичные движения. Ритм и координация движений - наиболее важные аспекты танца джаз. Характерной чертой джаза является синкопирование - акцентируются не только сильные доли такта, но и слабая доля такта. В танце джаз часто используются движения бёдер и таза, они придают танцу особую выразительность. Изолированные движения - это главная особенность джаз танца. При изолированном движении подвижна только одна часть тела, в то время как всё тело остаётся неподвижным или же двигается в противоположном направлении. Как и вращение бёдрами, изолированные движения подчёркивают ритм музыки. Создаётся впечатление, будто музыка проходит сквозь тело танцора.

Джазовый танец пройдя путь от бытового, фольклорного танца через сценический, театральный, постепенно становится особым видом танцевального искусства, и захватывает всю Европу. К концу 60-х годов джаз танец прочно занял свое место в ряду направлений современной хореографии и тогда же начался процесс слияния основных школ современной хореографии. Первым педагогом и хореографом, объединившим в своем творчестве технику танца модерн и джазового танца, был Джек Коул. Луиджи (Юджин Луис) синтезировал технику классического танца и джаза. Гас Джордано в 1966 г. выпустил первый учебник посвященный технике модерн-джаз танца. Постепенно возрастает интерес к модерн-джаз танцу и в Западной Европе, американские педагоги проводят первые семинары. Таким образом, к началу 70-х годов возникло новое явление – модерн-джаз танец. Эта школа завоевала многие страны мира, она позволяет наиболее комплексно воспитать тело танцора. Джаз танец постоянно меняется, отчасти благодаря тому. Что танцоры могут привносить свои собственные движения в танец, а также из-за того, что джаз танцуют под самую разную музыку.

Во втором параграфе «Контактная импровизация как основа современного танца» отмечены важные моменты контактной импровизации, как основы развития личности.

Человеческую историю можно рассматривать не только как хронологию событий, но и как историю движения.

Главным фактором успеха в современном танце является импровизация. Лишь атмосфера полной открытости, вдохновения, отсутствие морального давления и правильный настрой помогут танцору преодолеть трудности любой сложности. Самое главное в импровизации – соединить восприятие музыки с телесным ее воспроизведением. Ключ к успеху в танцевальной импровизации – это вдохновение души.

У Ван Камп есть 20 страниц определения танца, каждое из которых она критикует, указывая, чему оно не удовлетворяет. Следуя этой традиции, приведу 5 определений импровизации, указывая какой важный аспект каждое из них акцентирует:

1. Словарное

Импровизация/Improvisation - метод творчества (в некоторых видах искусства), предполагающий создание произведения в процессе свободного фантазирования, экспромтом. В импровизации нет разделения функций сочинителя и исполнителя; они образуют органическое единство и осуществляются одновременно.

Да, и в танце еще нет разницы между материалом и творцом (каковая есть во всех других видах иск-ва). Здесь важен акцент на "здесь и сейчас", отсутствие пробела между замыслом и воплощением.

2. Американское

Импровизация означает выбор среди возможностей, присутствующих в данный момент, в противовес исполнению определенного материала, выбранного заранее (Синтия Новак).

К вопросу о случае и выборе. Кэннингхэм подчеркивал объективность случая (например, бросая кости для определения порядка танцевальных комбинаций), Пэкстон ищет равновесие между выбором и случаем, опираясь на естественные силы (гравитация, момент движения). Важно, что всегда всегда есть предшествующий материал, словарь движений и возможностями расширения в каждый момент.

3. Российско-процессуальное

Импровизация - умение слышать свое тело, пространство и партнеров и отвечать на него. Важна активность внимания, отзывчивость тела на сигналы, внешние и внутренние.

4. Европейское-интеллектуальное

Танцевальная импровизация - это форма мышления

Мышление - это то, что вы делаете, когда не знаете, что делать. Таким образом, импровизация - это то, что вы делаете, когда не знаете, что делать (Все это делает импровизацию эквивалентом мышления, но применяемым к телу).

Перенос внимания с эмоциональной составляющей танца на волевою-интеллектуальную, что характерно для современного европейского танца в целом.

5. Мое, как бы психологическое

Поскольку танец потенциально вовлекает всю целостность человека в процесс, то тотальность, честность и прочая позволяют действительно быть не только разным, но и любимым.

На первый взгляд, импровизация означает спонтанность творческого выражения и для большинства людей именно в этом состоит ее ценность. Поэтому возникает вопрос - можно ли научиться импровизировать и что это может дать?

На самом деле, большинство техник обучения импровизации (а в программах обучения современных танцоров есть такая дисциплина) построены на увеличении чувствительности к сигналам идущим из тела - его ощущений, его памяти, его тонкой малоосознаваемой жизни; на способности мгновенно реагировать на импульсы идущие из тела и сигналы из окружающего пространства и, реагируя, превращать их в историю, не всегда ясную и простую, но обладающую смыслом и своего рода красотой.

Правда, мне давно уже хотелось развенчать один из мифов, относящихся к импровизации - миф об абсолютной спонтанности. Полная спонтанность также невозможна, как и вечный двигатель: мы в любом случае обусловлены нашим прошлым опытом, мышечными зажимами и культурными табу. Возможно лишь ощущение полной спонтанности - экстатическое состояние свободы, которое достаточно редко подтверждается внешним наблюдением. Что с этим делать?

Мы не можем уйти от этой обусловленности, но нам доступно осознание этой обусловленности. Тогда появляется расстояние между мной и тем, что меня обуславливает, появляется возможность выбора, игры с этой обусловленностью. В этот момент и начинается настоящая спонтанность - при возможности открыто наблюдать за собой, при готовности к неожиданностям (не всегда приятным).

Поэтому для меня импровизация - это осознанная спонтанность.

Возвращаясь к терапевтическому и трансформационному контексту, можно отметить, что внутри него существует своего рода дихотомия, противоречие: осознанность/спонтанность. Эти качества и навыки обслуживаются разными школами и традициями. Спонтанность в большей степени связана с экстатическими практиками (шаманскими, раджнишевскими, суфийскими), а осознанность - с практиками внимательности и самонаблюдения (в первую очередь, буддистская традиция). Спонтанность определяется доверием к себе и своим чувствам, своим реакциям, а осознанность - рефлексией, беспристрастностью, равностным отношением, полнотой восприятия и отсутствием "фильтров восприятия".

Таким образом, рассмотрев отдельные направления, как джаз и модерн, а также основу современного танца- импровизация, были сделаны следующие выводы. Джаз-модерн такой же разноплановый, как и все существующие танцы вместе взятые. Танец берёт понемногу из разных стилей, придаёт им оттенок джазовости и соединяет нестандартным для исходных танцев образом. Использование техник импровизации позволяет соединять эти зачастую противоположные состояния и навыки, обретать большую целостность, полноту мироощущения и самовыражения.

Заключение. Современный танец - понятие относительное, сиюминутное. Каждому периоду времени свойственна своя музыкальная культура, которая порождает новые виды танца. Каждый танец можно

назвать современным, но для своего времени. Таким образом, современный танец- это танец современный, модный и актуальный для своего времени.

Явление модерн и джаз хореография очень сложное. Оно имеет много истоков, множество направлений и еще большее количество различных причин для своего появления: художественных, эстетических, социальных, экономических, политических. Но чаще всего рождение искусства модерн объясняется целым комплексом причин, которые во многом связаны с появлением новых школ, направлений и стилей.

Рассматривая, таким образом, современный танец и его направления как чисто человеческое приобретение, как особый социокультурный феномен, немецкий ученый К. Бюхер на основании большого количества этнографических материалов доказывает, что источником ритмических танцевальных движений первобытного человека является ритмический строй работы. Плеханов Г. В. также подчеркивает взаимосвязь первобытных плясок и технологических процессов того времени, соглашаясь, однако, с тем, что любовные пляски не могут быть объяснены с этой точки зрения и являются все же «выражением элементарной физиологической потребности и... имеют немало общего с любовной мимикой больших человекоподобных обезьян». В противовес этим взглядам И. Хейзинга рассматривает танец как наиболее чистую и совершенную форму игры. С этим нельзя согласиться, так как уже на ранних этапах развития человечества танец играл значительную роль в жизни общества. Как показывает исследование Э. А. Королевой, первобытный танец являлся не только способом психоэмоциональной разрядки и сонастройки членов племени, но и средством накопления, сохранения и передачи опыта подрастающему поколению, средством познания окружающей действительности и самопознания, средством общения между полами.

Таким образом, с точки зрения психологического подхода танец - это текст, который мы понимаем как совокупность знаков, имеющих

пространственно-временную структуру и несущих информацию о состояниях чертах характера и отношениях личности.

Таким образом, можно сделать вывод, что импровизация в танце - это сложный и многогранный феномен, который может быть понят только в единстве биологического, психологического, социокультурного и философско-космологического аспектов. Исходя из этого, танец можно определить, как

1.Форму невербального катарсиса. С этой точки зрения танец выполняет ряд функций, а именно:

функцию катарсического высвобождения сдерживаемых, подавляемых эмоций, в том числе - социально нежелательных;

функцию моторно-ритмического выражения избыточной энергии;

как результат первых двух - функцию саморегуляции.

2.Спонтанные движения человека, имеющие пространственно-временную структуру и выражающие всю сущность исполнителя: его характер, состояния, отношения.