

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

Влияние восточной пластики на современную хореографию

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 371 группы Института искусств

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»

Профиль «Танцевальная культура»

ХАБАРОВОЙ ТАТЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ

Научный руководитель:

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры теории, истории и

педагогики искусства _____

Н.А.Иванова

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф. _____

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018

Введение. Проблема диалога восточной и западной культур занимала многих мыслителей. Запад и Восток занимают крайние позиции уже в вопросе восприятия внешнего мира. Запад рационален, а Восток — иррационален. На вопрос о том, что есть действительность, Запад и Восток ответит по-разному. Для Востока действительность есть внутренний мир человека. Восточная культура одна из древнейших на планете и она по сей день сохранила свои обычаи, неповторимые черты и культурные особенности. Народ востока живет своим духом и обычаями, крайне почитает все свои традиции и религиозные верования и бережно хранит заветы своих предков, перенося знания из века в век, почти в неизменном виде. Древний Восток был родиной великих культур, выведших человека из лона первобытного мифа. Однако, покинув первобытность, Восток не преодолел мифологического способа отношения человека к миру. Мир древних восточных культур — это магический космос, в котором человек чувствует себя лишь подчиненной частью. Однако это уже не тот космос, в котором жил человек первобытной общины. Теперь обожествляются не только природные стихии, но и поднявшаяся над человеком мощь деспотического государства. Древние боги вечной Природы теперь выступают в облике первостроителей и покровителей Государства, которое мыслится как продолжение божественного порядка. На востоке так же родились основные мистические и эзотерические учения, которым стоит уделить отдельное внимание. Магическая роль искусства была обусловлена представлением о неразрывном единстве человека с природой. Художественная культура становилась способом реализации высших духовных начал, находящихся за пределами человеческих навыков и умений.

Художественная культура становилась способом реализации высших духовных начал, находящихся за пределами человеческих навыков и умений. Красота, воплощаемая в произведении искусства, не есть результат духовных и материальных усилий художника. Она является воплощением красоты природы, существующей независимо от усилий творческой личности. Она

нейтральна к любому проявлению «индивидуальности». Красота природы может открываться мастеру, творцу при определенных условиях, в частности, в момент созерцания, технологию которой человек может постигнуть при помощи религии и философии. Суть души и мера духовности любого народа - это духовные и, в первую очередь, нравственные ценности, сформировавшиеся на основе традиционного взгляда на мир, на понимание жизни, смерти, времени, пространства, природы, человека и роли человеческой культуры в процессах мирового развития.

Современные хореографы ищут пути совершенствования хореографической образной системы за счет максимального выявления эмоционально-выразительной силы танца, все больше обращаясь к культуре и искусству буддийского Востока. На разных этапах развития современного хореографического искусства балетмейстеры неоднократно обращаются к восточным мотивам, используют элементы восточных танцев, активно используют элементы буддийских пластических практик, таких как йога, цигун, тайцзицюань. Ярким примером тому могут служить индийские мотивы балета «Бахти» Мориса Бежара, хореографические постановки Иржи Киллиана. Сегодня многие ведущие хореографы в Европе и США, России: Мерс Каннингем, Алвин Эйле, Борис Эйфман, Хоу Ин, Ролан Пети, Алексей Ратманский, проявляют большой интерес к традиционной культуре Востока, изучают различия между восточными и западными музыкально-хореографическими традициями, тем самым приобщаясь к культуре иного типа.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей потребностью как хореографов так и танцовщиков, развивать творческий потенциал, как у себя, так и у подрастающего поколения. Данная потребность приводит к изменению целевых ориентиров образования и провозглашению в качестве его цели формирование творческой личности. Хореографическое искусство России переживает изменения в период демократических преобразований начала XXI века, что приводит к сближению нововведений и

традиций в различных областях общественного сознания. Изменения затронули систему профессиональной подготовки танцовщиков и балетмейстеров, произошло расширение стилистического многообразия, сменился репертуар, а в целом – меняется роль хореографии в общественной жизни. В ходе совершенствования хореографического искусства появляются новые формы, стили и жанры, объединенные одним термином – современный танец. Появление новых танцевальных направлений обязывает к поиску инновационного подхода для подготовки высококвалифицированных специалистов в данной области, но эта проблема в теории и методике образования разработана не в полной мере. Урок современного танца тоже зачастую состоит из изучения различных направлений – джазового танца, модерна, импровизации и других. В процессе обучения хореографы современного танца разрабатывают собственную систему преподавания, в которой опираются на предлагаемые техники таких авторов как – Марты Грэхэм, Хосе Лимона, Лестера Хортонна. Между тем, значимость задачи использования некоторых элементов восточной пластики для развития танцовщика так велика, что в деятельности танцовщика, благодаря встрече с этими видами искусства сочетаются познавательные, эмоциональные, художественно-интуитивные процессы. Наряду с эмоциональным углубляется рациональное восприятие искусства танца, появляется стремление сопоставить знания с личным чувственным миром. На сегодняшний день многие исследователи рассматривают связь йоги с различными видами деятельности: психологией, медициной. Яковлева Е.Г., кандидат медицинских наук, Г.В. Ожиганова, кандидат психологических наук, Корнеев Сергей Семенович кандидат психологических наук, доцент. Исследование системы йоги в области хореографического искусства редки, но тем не менее они есть: В. Негадаев – автор методики «Йога в Танце» руководитель и основатель международной школы «Йога в Танце», руководитель и основатель международной школы «Йога в Танце», Курис И.В. Кандидат педагогических наук, гранд-доктор

философии, профессор, руководитель отделения трансперсональной психологии и педагогики Балтийской Педагогической Академии. А связь между ними есть. Это, в первую очередь, осознание своего тела, раскрепощение, правильное дыхание, выносливость, растяжка, развитие памяти, воли, внимания как психологических процессов личности, а также сосредоточенности и навыков расслабления. И поэтому, вопрос о том, каким образом система йоги может воздействовать на танцевальное творчество, наиболее актуален сегодня. Недостатком же известного решения проблемы является:

Во-первых, существование недоверия йоги как к оздоровительной системе. М.Дмитрук, в своей статье “Не в свою тарелку: Попав в неё, человек неизбежно заболевает”, пишет о деформации костей при занятиях йогой. Во-вторых, в области хореографического искусства эта проблема теоретически не исследована. В-третьих, йога требует грамотной, осмысленной методики преподавания. Хоть на практике Лэстер Хортон используют отдельные упражнения йоги для физического воспитания танцовщиков, необходимо разработать грамотную методику её преподавания. Йога в хореографическом творчестве необходима по ряду причин:

- развитие природных физических данных шаг, выворотность, растяжка, гибкость, осанка, выносливость)
- развитие памяти, воли, внимания как психологических процессов личности, а также сосредоточенности и навыков расслабления.
- влияние на мировоззрение человека (нравственность, этика и др.)

Благотворное влияние системы йоги на хореографическое творчество в физическом, психологическом, философско-мировоззренческом. Эта тема требует дальнейшего исследования и разработки методики применения на практике.

Объектом исследования является пластическая культура в традиционных духовных практиках Востока (Китай).

Предметом исследования является: использование элементов

восточной пластики в процессе хореографического воспитания танцовщика.

Цель исследования: заключается в выявлении возможности и целесообразности введения элементов и движений восточных практик (йога, цигун, тайцзицюань) в процесс обучения танцовщика.

Гипотезой является предположение о том, что развитие творческого потенциала как начинающих так и танцовщиков «со стажем» на занятиях хореографии будет более эффективно при реализации таких технологий, как йога, цигун, тайцзицюань основными принципами которых является сочетание в себе гибкости, силы, пластики и предоставляют возможность начинающим и профессиональным танцовщикам проявить не только свою фантазию в танцевальном творчестве, но и развить сценические данные и актерское мастерство.

Обозначенная цель и гипотеза обусловила выдвижение следующих **задач:**

1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.
2. Раскрыть философские и эстетические предпосылки формирования пластической культуры в духовных практиках Китая
3. Выявить особенности проявления элементов восточной пластики в современной хореографии на примере творчества Мориса Бежара и Иржи Килиана.
4. Рассмотреть особенности использования элементов йоги в процессе обучения танцу детей
5. Разработать варианты построения партерного экзерсиса с элементами восточной пластики

Поставленные задачи определили методы научно-педагогического исследования: изучение и теоретический анализ общедидактической, специальной, методической, научно-исследовательской, музыковедческой литературы по предмету исследования; наблюдение практических занятий по хореографии в общеобразовательной школе и ДШИ.

Методологическую основу исследования составили исследования С.Н. Лебедева, А.А.Левшинова, Б.В.Асафьева, В.В.Ванцлова по истории музыки и балетного искусства, В.Ю. Никитина о современной хореографии, Гленна Блэка, преподавателя йоги и специалиста по телесным практикам, Кэролина С. Клэйя, исследователя Техасского государственного университета в области спортивной медицины, Джаганнатх Г. Гуна, индийского йога и просветителя.

База исследования: учащиеся МОУ ДО «Детской школы искусств» города Новоузенск, филиала в селе Куриловка Новоузенского района и учащиеся МОУ СОШ села Куриловка, хореографического кружка «Радуга». В экспериментальной работе приняли участие дети двух разновозрастных групп, первая группа 7-9 лет в составе 12 человек и вторая группа 10-13 лет в составе 12 человек ДШИ села Куриловка. И учащиеся Моу СОШ села Куриловка, две разновозрастные группы: 7-9лет, 10-13 лет.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: адаптированы методики диагностики творческого потенциала учащихся для занятий хореографией, разработаны упражнения йоги, цигун, тайцзицюань для развития творческого потенциала на занятиях по классическому, народно-сценическому танцу, танцу модерн.

Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации научно-методических представлений о внедрении элементов традиционной пластической культуры духовных практик Китая в современную европейскую хореографию, а также в теоретическом обосновании методических основ использования элементов йоги, цигун и тайцзицюань в процессе хореографической подготовки танцоров профессиональных и любительских танцевальных коллективов.

Практическая значимость исследования состоит в разработке практических рекомендаций по использованию элементов йоги, цигун, тайцзицюань в процессе обучения танцу детей.

Основное содержание работы. В первой главе дается общая характеристика восточной культуры, анализируется специфика духовной традиции Китая, раскрываются философские и эстетические предпосылки формирования пластической культуры в духовных практиках.

Огромное влияние на формирование традиционной эстетики в странах Дальнего Востока оказал даосизм. Многие даосские понятия и образы перешли в традиционные эстетические концепции Китая. Многие принципы даосизма создали философскую основу известных китайских единоборств, включая ушу, цигун, тайцзицюань. Именно даосизм сыграл ключевую роль в эстетизации и поэтизации природы, что стало в китайской культуре одним из главных принципов отношения человека к природе. Даосизм не ограничивается рамками философии и религии, а составляет особый образ жизни.

Духовные практики расцениваются как способ восхождения личности к гармонии микрокосма и макрокосма, их цели - духовная эволюция личности.

Причиной разделения психофизических практик на телесные и физические стала необходимость уточнения сути духовной работы при созерцании, любовании, медитации. Телесные практики - это воздействие на организм лишь силой мысли, например, медитация разных уровней погружения. Физические практики трактуются как непосредственное воздействие физической активностью на чакральные области организма и участки, с ним связанные. Понятие физической духовности отражено в различного рода гимнастике даосских, йоговских, дзэнских и других школ.

Во втором параграфе первой главы представлен анализ особенностей пластической традиции духовных практик Китая, специфика применения каждой из них. В пластической культуре буддистского Востока поиск гармонии через движение тела привел к появлению и многовековому существованию ряда пластических техник, включающих в себя движение (боевое или танцевальное) и медитацию.

Различные виды боевых искусств аккумулируют в себе практики и телесной, и физической духовности, и этико-эстетическую, и интеллектуальную составляющие. Это отмечалось в трудах отечественных и зарубежных последователей восточных учений, среди которых В.В.Малявин, А.А.Маслов, Сунь. Искусства повседневности, обращаясь к различным практикам боевых искусств, осуществляют тренинг психофизических и интеллектуальных способностей, который заключен практически в любом из них.

Йога, цигун, тайцзицюань выражают три разные грани пластической природы, нашедшей воплощение в духовной практике (йога), восточном врачевании (цигун) и боевом искусстве (тайцзицюань). Отметим, что, несмотря на разные области применения, они находятся в тесной взаимосвязи, обнаруживая родство философско-эстетических истоков.

Во второй главе исследования представлен обзор примеров обращения к традициям восточной культуры в творчестве современных отечественных и зарубежных хореографов XX и XXI века, обосновывается необходимость специальной подготовки танцовщиков к воплощению новой образности.

Важным аспектом современного танца являются медитативность и геометрические формы. В работе рассматриваются характерные черты хореографической пластики в творчестве Пины Бауш, Ричарда Шехнера, Мэри Вигман, Пола Тэйлора, Лоя Фуллера, Хосе Лимон, Мэрса Хеннингема, Теро Сааринена. Отмечено, что современная хореография отличается стремлением к синтезу, актуализации и развитию различных техник и танцевальных стилей. Зарождается исследовательская направленность, обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого тела.

В современной хореографии интерес к культуре востока, в том числе Японии и Китая проявляется у большого количества ведущих хореографов мира, в числе которых Иржи Киллиан, Морис Бежар, Теро Сааринен. В

настоящее время всё больше хореографов обращается к восточной пластике буддийского Востока. Этот интерес часто связан со стремлением понять мир в его особой целостности, понимаемой с позиций буддийской культур. Это проявляется в использовании традиционных сюжетов в балетных спектаклях, что еще больше обогащает танцевальную лексику элементами восточной пластики. Так, например, в балете Киллиана «Кагуя - Принцесса Луны» пластика включает элементы позиций восточных единоборств, асан йоги и гимнастических упражнений. Бежар также увлекался йогой и переносил ее элементы в хореографию балетов «Кабуки», «Симфония Мандале» и «Бугаку». Хореограф Теро Сааринен известен своим уникальным хореографическим языком, играющим с балансом и дисбалансом, отражающим влияния различных течений, начиная от Буто и боевых искусств, заканчивая классическим балетом и западным современным танцем. Его работы, которые завоевали широкое международное признание, - это цельные произведения искусства, сочетающие в себе сильных исполнителей, яркую визуальную составляющую и, обычно, живую музыку. Одной из таких работ Теро Сааринена, является "Kaze"(Ветер).

В третьей главе представлено обоснование включения элементов восточных духовных практик в процесс обучения танцу, представлены результаты опытно-экспериментальной работы.

Уроки балетной гимнастики включают в занятия элементы хатха - йоги в разминочной серии стоя и в партере. Комплекс упражнений выполняется как в динамическом режиме, так и в статическом. В конце занятия выполняются упражнения на восстановление дыхания, дыхательных техники «йоговского дыхания».

Упражнения в партерной гимнастике дополняются пластическими играми «5 зверей Хуа То», для каждого из которых присущи своеобразные "черты характера", особенности поведения и движения в пространстве. Использование этого игрового комплекса вызывает особый интерес у детей,

развивает их творческую фантазию и обеспечивает плавный переход от партера к занятиям на середине зала.

Заключение. В результате проведенного исследования было определено, что развитие творческого потенциала личности – одно из приоритетных направлений современного образования. Творческое развитие учащихся эффективно проходит в условиях культурной деятельности. Элементы восточных оздоровительных практик таких как йога, цигун, тайцзицюань эффективно используются в творческом процессе, что помогает свободнее себя чувствовать в дальнейшем обучении, приобретении физических данных, повышение качества исполнения и актерского мастерства. Хореография периода глобализации открывает новые горизонты, появляется множество техник, основанных как на классической балетной школе, так и на различных восточных духовных, психических и физических практиках. Современные хореографы ищут пути расширения хореографической образной системы за счет максимального выявления эмоционально-выразительной силы танца, все больше обращаясь к культуре и искусству буддийского Востока.

Огромное влияние на формирование традиционной эстетики в странах Дальнего Востока оказал даосизм. Даосизм сыграл ключевую роль в эстетизации и поэтизации природы, что стало в китайской культуре одним из главных принципов отношения человека к природе, легло в основу пластической культуры.

В пластической культуре буддистского Востока понятие физической духовности и поиск гармонии через движение тела привел к появлению и многовековому существованию ряда пластических техник, включающих в себя движение (боевое или танцевальное) и медитацию и нашедших отражение в практиках цигун, тайцзицюань и йоги. Различные виды боевых искусств аккумулируют в себе практики и телесной, и физической духовности, и этико-эстетическую, и интеллектуальную составляющие.

Влияние культуры стран Дальнего Востока, в частности, Китая, проявилось в обращении к традиционным сюжетам, в которых выражается новое для европейского зрителя мировосприятие. Это отразилось в свою очередь на формах воплощения художественной идеи, художественно-декорационном оформлении танцевальных спектаклей, и, главное - рождению новых танцевально-пластических языковых систем. Многочисленные примеры творческих вариантов внедрения элементов пластики культуры буддийского Востока представляет творчество ряда хореографов, в числе которых Морис Бежар, Иржи Килиан, Торо Сааринен.

Поиск новой пластики вызывает необходимость поиска новых методов подготовки танцовщиков к органичному владению способами воплощения новой образности. Танец и балетное искусство в частности составляет неотъемлемую часть человеческой культуры. Музыкальное искусство постоянно испытывает на себе «воздействие немой интонации» пластики и движений человека. Стремление пластикой (в движении, в танце) выразить характер и жизненное содержание музыки и музыкой выразить пластику движений человеческого тела всегда было одним из важнейших свойств народного искусства. Пластическое воплощение музыкальных образов, свойственное стихии народного искусства, нашло яркое выражение в лучших образцах профессионального балетного искусства, в творчестве отечественных и западноевропейских хореографов. Сейчас в нашей стране происходит подъем современного танца, он живет и активно развивается наряду с другими видами хореографического искусства. Существуют различные школы, труппы, театры современного танца, которые отличаются своеобразным стилем танцевания. 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. В последнее время современный балет получил широкое распространение. Различные элементы классического

балета гармонично сочетаются с новыми танцевальными движениями, что дает свободу вариаций и комбинаций, а это придает танцу особую выразительность. Современный балет - это, прежде всего, танец эксперимента. Стоит отметить, что современный танец – модерн постоянно развиваясь, постоянно наполняется и уже имеет несколько ответвлений, к которым относятся и партнеринг и свободная импровизация (контемпорари), или как иначе её называют контактная импровизация. Контактная импровизация — это самостоятельный танцевальный стиль, сочетающий в себе естественность и простоту формы (не требует никаких особых физических данных и танцевальных навыков) и богатство эмоционального содержания. Это прежде всего - вид, форма движения, импровизационная по природе, вовлекающая тела в соприкосновение. Контемпорари - театр танца, искусство движений, которые рождаются от сокровенных мыслей и чувств танцора. Это направление современной хореографии впитало в себя немного танцевальной культуры Запада (модерный, классический танец, джаз), немного искусства танца Востока (йога, цигун, тай цзи цюань), и в этом слиянии стилей и техник появился красивый, гармоничный, естественный танец-выражение личного «Я». Заглядывать внутрь человеческой души, познавать себя, учиться накапливать эмоции, мысли и энергию, чтобы отдавать их зрителю - это особенности Contemporary dance, которые сближают его с йогой. Поэтому особое внимание во время занятий уделяется умению дышать, осознавать своё тело, вес, голос, эмоции. Используются специальные техники, которые учат координировать сознание и тело. И если в классической танцевальной школе нужны годы тренировок, чтобы развить силу мышц, то благодаря йоге, танцоры Contemporary dance обладают потрясающими физическими возможностями для самовыражения в танце. Йога в танце напоминает классические ритуальные индийские танцы, сродни искусству цигун и другим техникам, которые основываются на работе с внутренней энергией. Она является своеобразной формой релаксации и медитации и строится по

линиям сакральной геометрии. Танец рождается спонтанно, практикующего ведёт пробуждённая энергия Кундалини. И поэтому одинаковых танцев не существует. С этой точки зрения у йоги и у танца общий путь. Влияние таких восточных практик, как йога, цигун, тайцзицюань породило смешение танцевальных стилей современного танца с этими направлениями, что дало начало таким направлениям, как йога в танце, спонтанный танец (цигун). Когда человек осознает красивые пластичные движения тела, которые идут интуитивно изнутри, он уже не захочет возвращаться к дерганым и резким движениям, к грубому поведению, к бесконтрольному и разрушительному выражению эмоций, жизнь начнет преображаться, может возникнуть творческий порыв, желание видеть и творить красоту. Йога, цигун, тайцзицюань, как вспомогательные направления, используемые на уроках хореографии- это перспектива и мощь, которая может раскрыть внутренние ресурсы организма как начинающих танцовщиков так и опытных, и освоить более глубокий резерв энергетического потенциала, освоить который сможет практически каждый. Это дает возможность почувствовать движение идущее изнутри и научиться различать движения внутренние от внешних. Это прорыв в мир движений тонкого тела человека, танец, при котором достигаешь определенного состояния сознания. Достигая определенного состояния сознания танцовщики начинают слышать внутренний импульс, который идет от Духа. Этот импульс приводит в движение тело, движения тела превращаются в танец, а это и есть красота и гармония, тот гармоничный союз хореографа исполнителя и зрителя. Одним из идейных источников современного танца стало движение за физическое совершенствование, раскрепощение тела, отрицание рамок и границ, смешение танцевальных направлений и стилей. Основатели свободного танца считали, что танцевать может и должен каждый, и что танец поможет каждому развиваться и менять свою жизнь. Свободная пластика - это всегда раскрепощение, самовыражение, «полет», это особое отношение к себе, своему телу, особый способ мыслить. Свободная пластика позволяет быть

одновременно спонтанным и осозанным; дает возможность выразить себя в творчестве, почувствовать радость движения, гармонию тела с музыкой и ритмом. Свободная пластика - направление в современной хореографии. Вид сценического танца, где удивительным образом сочетаются в себе элементы джазовой хореографии, стилистика направления модерн и технику классического танца. Установка на всестороннее развитие личности средствами восточных практик предполагает овладение школьниками основами физической культуры и специальными упражнениями из цигун, йоги тайцзицюань крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, физическое совершенство, оптимальный уровень двигательных способностей. Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач:

- укрепление здоровья и содействие нормальному физическому развитию, совершенствованию;
- воспитание нравственных и волевых качеств, нормализация психических процессов и свойств личности, т. е. воспитание физически и духовно гармонично развитой личности.