

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

**КОНТАКТНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ В
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 2 курса 231 группы Института искусств

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»

Профиль «Танцевальная культура»

ВОРОПАЕВОЙ КРИСТИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Научный руководитель:

канд. пед. наук, доцент _____ Н. А. Иванова

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, профессор _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018

Введение.

Контактная импровизация - это многообразное явление, прежде всего, современного искусства перформанса (на пересечении театра и танца). Можно выделить ее оздоровительный аспект, используя как вид танцевальной терапии. С такой же легкостью можно идентифицировать ее как коммуникативную практику, что приближает этот вид искусства к психотерапии. Все это позволяет оценивать контактную импровизацию как социальное явление, и явление, по всей видимости, значимое.

Актуальность данной темы, на наш взгляд, обусловлена изменениями в содержании процесса социализации современного российского общества. Преобразования, происходящие под влиянием новых технологий, рыночных отношений и кризисных явлений в экономике отражаются на структуре социализационной нормы и механизме «включения» личности в общественную систему. В таких условиях людям необходимо демонстрировать положительные примеры здорового взаимодействия и сотрудничества, доброжелательного отношения друг к другу. Многие участники групп контактной импровизации замечают, что принципы, которые они осваивают в танце начинают работать и в жизни. Люди начинают «танцевать контакт» всюду: на работе, дома, на улице. Если вслушаться внимательнее в смыслы, которые стоят за словами, описывающими, на первый взгляд, технику танца, то мы заметим в них богатейший материал для работы как на социально-психологическом уровне, так и на личностном.

Тяга к такому направлению современного танца, как контактная импровизация, объясняется интригующей силой и доступностью. Это направление обладает удивительной возможностью саморазвиваться, не превращаясь в застывший стиль, и часто парадоксально сочетает в себе естественность и простоту формы и богатство эмоционального содержания и

выражения. В центре данного стиля, как уже говорилось ранее, - контакт. Достаточно непростое и уникальное явление, ведь каждый, кто так или иначе практикует, преподает контакт или выступает на сцене, у каждого свой стиль, свои взгляды на контакт, именно это и делает контакт живым и развивающимся искусством.

Контакт прослеживается в соприкосновениях, во взгляде, во время импровизации поддерживается спонтанный телесный, физический диалог через кинестетические чувственные сигналы распределения веса и инерции.

Вопреки кажущейся эклектичности или простоте за контактной импровизацией будущее, и очень жаль, что к нам в страну эхо этого «человечного» явления долетает только сейчас. Таким образом, можно отметить, что в настоящее время контактная импровизация может быть использована как одно из средств танцевально-двигательной терапии при работе с психологическими проблемами разного рода, в частности при работе с проблемами коммуникативного плана и т. д. При организации работы с ее помощью необходимо опираться на определенные правила. Подобные занятия могут быть полезны людям и в плане развития собственного потенциала. Данный факт подтверждает высказывание основателя контактной импровизации Стива Пэкстона: «Я думаю, что занятия контактной импровизацией формируют хороший, открытый ум, принятие окружающего мира, ведут к согласию между людьми».

Таким образом, выбор **темы** нашего исследования **«Контактная импровизация как явление танцевальной культуры XXI века»** доказывает **актуальность** и своевременность обращения к данной проблеме в народной художественной культуре, в частности, танцевальной культуре.

Цель исследования: изучить явление контактной импровизации, рассмотреть художественный потенциал контактной импровизации как танцевального направления, исследовать достоинства контактной импровизации как возможного метода социальной коммуникации.

Объект исследования: современная хореографическая культура.

Предмет исследования: функционирование контактной импровизации в современном хореографическом пространстве.

Гипотезой исследования основана на предположении о том, что контактная импровизация представляет собой уникальное явление, при занятиях контактной импровизацией люди становятся свободными и открытыми к социальным контактам, а также что контактная импровизация занимает значимое место в современном хореографическом пространстве.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие **задачи**:

1. Проанализировать литературу по данной теме;
2. Выявить специфику контактной импровизации как направления современной хореографии;
3. Рассмотреть художественную образность контактной импровизации;
4. Проанализировать коммуникативный потенциал контактной импровизации;
5. Рассмотреть техники и методики контактной импровизации;
6. Объединить техники и методики в постановочной работе;
7. Проследить динамику изменений исполнительских возможностей танцоров.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

- теоретическое изучение и анализ научных трудов и исследований по современной хореографии;
- изучение основ контактной импровизации;
- постановка хореографического перформанса на базе танцевальной студии г. Саратова «Академия Танца».
- анализ проведенного эксперимента и обобщение результатов.

Методологической основой исследования явились труды Александрова Н.А., Голубева В.А., Гренлюнд Э., Гришон А., Серебренников Н. Н., Смирнов И.В., Стебаков Н. А., Тимошенко Г. В., Тюменцевой Н., Ханнафорда К. Л., Фельденкрайз М. и др.

База исследования: танцевальная студия «Академия танца» в г. Саратове.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования были составлены рекомендации по использованию контактной импровизации в постановке перформанса.

Теоретическая новизна исследования заключается в том, что были изучены основные методики и техники контактной импровизации как уникального танцевального направления в современной хореографии. На основе обобщенных данных полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования были составлены рекомендации по использованию контактной импровизации в постановке перформанса.

Практическая новизна исследования заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть использованы как в системе профильного образования, так и в практической деятельности самодеятельных хореографических коллективов.

Основное содержание работы. В первой главе работы «Контактная импровизация в современном хореографическом пространстве» обозначены и изучены: история становления контактной импровизации, специфика художественной образности данного танцевального направления, а также повышение уровня социальной коммуникации посредством контактной импровизации.

Первый параграф «Из истории становления контактной импровизации» раскрывает контактную импровизацию как танцевальное направление и

показывает ее историю становления. Естественно, что танец изначально рождался из импровизации, а собственно хореография исторически появилась только тогда, когда возникла необходимость передачи определенного опыта, закодированного в танце. Естественный эволюционный источник хореографии - удовольствие от подражания и единства в движении. Импровизация изначально более индивидуалистична, а хореография основывается, если можно так выразиться, на "стадных инстинктах", значимость которых для человека очевидна.

Можно утверждать, что импровизация и хореография - равноправные партнеры в танце, играющие разные, но одинаково важные роли. Современное развитие танцевальной культуры, когда импровизация все больше становится частью обучения танцоров и находит свое место среди других видов сценических искусств.

Второй параграф «Специфика художественной образности контактной импровизации» направлен на анализ средств художественной выразительности контактной импровизации. Контактная импровизация является важнейшим направлением хореографического мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства. Импровизация основана на памяти и степени подготовки импровизирующего, который может составлять композицию из готовых комбинаций, а иногда основывается на конкретной форме или виде танца. Чем богаче выбор выразительных средств, тем неожиданнее и оригинальнее будет его импровизация. Важно учитывать и фактор накопления информации.

Система накопления танцевального материала связана с мировоззрением танцовщика или хореографа. Умение почерпнуть из памяти нужную информацию в необходимом количестве и с определенной быстротой - вот что часто требуется от танцовщика или хореографа при создании художественной образности.

Важно отметить, что импровизация является неотъемлемым компонентом современного танца и занимает важное место в хореографии. Импровизация возможно еще не утвердила окончательно свои права в танце, но ее применение становится необходимой частью развития современного хореографического искусства.

Параграф «Контактная импровизация как способ повышения уровня социальной коммуникации» рассматривает данное направление не только с танцевальной точки зрения, но и показывает его социально-коммуникативную сферу. Сюжет в контактной импровизации – это определенный план, по которому танцоры действуют в рамках импровизации, то есть сюжет меняется и варьируется в зависимости от возможностей танцоров-импровизаторов. Контактная импровизация даёт возможность проживать, отыгрывать, протанцовывать различные, условно говоря, "общественные" психологические состояния и роли, присущие например, природным стихиям (вода, текучесть, поток, воздух и т.п.), маленьким детям или животным (игра, баловство детей, игра котят и т.п.). Даже в этих случаях танец выполняет свою социальную функцию, облегчая контакты и общения.

Танцевальная лексика контактной импровизации разнообразна и необычна, она включает действенные и ассоциативные (изобразительно-подражательные) движения. В контактной импровизации нет точно заданных рисунков, в данном направлении интересен хаос и спонтанность. Контактная импровизация – это танец радости и спонтанной игры пространства, в котором участвуют двое и более людей, где сам танцор, его партнер и их взаимодействие становятся одним целым – проявляющим себя в бесконечном многообразии форм и различных вариаций взаимодействия партнеров, где каждый естественным образом начинает переживать открытость, бесстрашие, а также наслаждаться свежестью и новизной каждого момента, в котором оказывается.

Контактная импровизация способствует повышению уровня социальной коммуникации. В русле такого танца на первый план выходит функция невербального общения, которое разрешает людям выразить собственные ощущения и впечатления. Язык контактной импровизации - язык человеческих чувств; танцевальные перемещения, скорее, не означают, а выражают реалии людской жизни.

Вторая глава «Контактная импровизация в современной хореографической практике» включает в себя также три параграфа. В первом параграфе «Техники и методики в обучении контактной импровизации» рассматриваются основные упражнения и практики необходимые для освоения контактно-импровизационного танца. Технические навыки, полученные посредством контактной импровизации, исследуются телом и ведут его к осознанию своих естественных двигательных возможностей. Дуэтные упражнения позволяют в паре исследовать и фокусировать внимание на специфических отношениях, с которыми приходится иметь дело в свободной импровизации - поддерживать и принимать вес другого тела, отдавать ему свой вес, прыгать на него, лежать и кататься по нему. Становится очень важным развивать в себе ловкость, чувства баланса, чтобы они могли работать в динамике, при физической дезориентации и гарантировать безопасность, полагаясь при этом на один только инстинкт самосохранения, выживания.

В параграфе «Постановочная работа (работа в заданном сценарии)» представлен практический опыт создания перформанса «Птаха». Итог 27 занятий по контактной импровизации - перформанс «Птаха». В этой работе 10 танцоров объединили некоторые изученные техники, методики и упражнения, работая при этом в заданном сценарии. В течение 10 минут танцоры непрерывно сталкивались, валялись, прыгали и бросали друг друга, сохраняя основную мысль и суть перформанса. Сюжет спектакля родился после просмотра картины «Птаха», танцорам было предложено поразмышлять и пофантазировать, что было до момента изображенного на

картине и после. В ходе беседы и обсуждений был создан сюжет данной работы, во время создания перформанса сюжет расширялся и видоизменялся, но написанных ролей у танцоров не было.

Вывод можно сформулировать следующим образом: основные аспекты техники современного танца, и техники импровизации, в сумме позволяют научиться рефлексировать материал, из которого создается танец. При этом важным компонентом работы является возможность развития личности танцора и его телесной осознанности, что собственно важно для хореографов, психологов и социологов.

Важным является понимание того, что многое зависит от степени осознанности человека, танцора, его понимания происходящего в данный момент действия. А также, каковы телесные ощущения, где рождается импульс, где опора в теле, какова степень усилий, прикладываемых для совершения движения или взаимодействия, насколько четко осознается направление, выбранное для действия, как ощущается и осознается пространство, каково качество движения, какие эмоции возникают, проявляются, а какие блокируются. Также важно, слышат ли и видят ли другие люди меня, и как я воспринимаю информацию из внешнего мира. Насколько человек/танцор готов быть на сцене/сцене собственной жизни сольно, наполняя своим присутствием все пространство, независимо от его размеров, или же быть совместно с другими, работая на точное взаимодействие или же самостоятельное действие (как в детстве: рядом, но не вместе).

В параграфе «Динамика изменений исполнительских возможностей участников учебной группы» представлен опыт, в котором содержатся результаты проведённых занятий по контактной импровизации. Процесс освоения контактной импровизации основан на изучении таких техник, которые способствуют, в первую очередь, раскрытию внутреннего состояния, избавление от эмоциональных зажимов и блоков, Release-technique - «техника высвобождения», высвобождение новых двигательных

возможностей. В контактной импровизации были найдены упражнения для развития ощущений связанных с полетом, поддержками и для формирования навыков уверенного владения этими экстремальными формами движений. Требуемая для этого физическая сила изыскивается в результате «правильных», то есть наилегчайших рефлекторных действий, связанных скорее с внутренними ощущениями, чем с внешней формой.

Результаты освоения контактной импровизации в рамках деятельности любительского хореографического коллектива позволяют утверждать, что данное направление способствует развитию внешнего и внутреннего мира танцора одновременно.

В результате занятий контактной импровизации возможно проследить динамику в исполнительских возможностях танцоров:

- лучшее понимание и исполнение базовых навыков в специальных техниках контактной импровизации;
- к танцору приходит осознание «коллективного тела», «группового организма»;
- в этюдах и импровизациях происходит поиск наиболее точных выразительных средств, при сочетании современной хореографии и психофизических действий, что помогает выстраивать образно-ассоциативный ряд контактного танца.

Все сегменты контактной импровизации взаимосвязаны между собой, что позволяет танцорам рассматривать процесс во всём объёме и взаимодействии на всех его уровнях: художественном, образовательном, зрительском, что способствует эффективному развитию их исполнительских навыков.

Заключение.

Контактная импровизация - это уникальное и многообразное явление современной культуры. Она является важнейшим направлением хореографического мышления и организации формы танца. Ценность контактной импровизации как танцевального направления – это простота

форм, естество танцора, которые создает свой танец за счет импульса «изнутри».

Появление контактной импровизации вызвано определенными кризисами личностного существования в современном социуме, потребностью в свободе и в общении, потребностью быть услышанными членами сообщества и необходимостью научиться чувствовать и взаимодействовать с другими членами общества, наконец, потребностью в художественном самовыражении доступным для себя языком, позволяющим миновать трудности вербального общения.

Контактная импровизация способна обогатить и разнообразить современную хореографию, создавая новые уникальные формы, посредством импровизации и контакта. Контакт в данном танцевальном направлении принципиально отличается как от конфронтационного (как во многих видах спорта), так и от интимного. Его основу составляют чувство поддержки и заботы по отношению к партнерам. Данное танцевальное направление как средство невербального общения разрешает людям формулировать собственные ощущения, впечатления, например, радость, любовь или же ненависть, делиться эмоциями, соболезновать и сопереживать.

Сюжет в контактной импровизации – это определенный план, по которому танцоры действуют в рамках импровизации, то есть сюжет меняется и варьируется в зависимости от возможностей танцоров-импровизаторов. Контактная импровизация даёт возможность проживать, отыгрывать, протанцовывать различные, условно говоря, "общественные" психологические состояния и роли, присущие например, природным стихиям (вода, текучесть, поток, воздух и т.п.), маленьким детям или животным (игра, баловство детей, игра котят и т.п.). Даже в этих случаях танец выполняет свою социальную функцию, облегчая контакты и общения.

Танцевальная лексика контактной импровизации разнообразна и необычна, она включает действенные и ассоциативные (изобразительно-подражательные) движения. В контактной импровизации нет точно заданных

рисунков, в данном направлении интересен хаос и спонтанность. Контактная импровизация – это танец радости и спонтанной игры пространства, в котором участвуют двое и более людей, где сам танцор, его партнер и их взаимодействие становятся одним целым – проявляющим себя в бесконечном многообразии форм и различных вариаций взаимодействия партнеров, где каждый естественным образом начинает переживать открытость, бесстрашие, а также наслаждаться свежестью и новизной каждого момента, в котором оказывается.

Хореография контактной импровизации широко использует разнообразные техники таких стилей современной хореографии, как contemporary dance, модерн танец, джаз. Выразительность контактному танцу танцор придает с помощью мимики, пантомимы и жестов, которые отличаются своей естественностью и простотой. Благодаря этому танец и переживания его участников становятся понятными для зрителя, в связи с чем зритель ощущает себя втянутым в происходящее на сцене.

Танец является эффективным средством развития социально-коммуникативных и личностных способностей: навыков невербального общения – мимики, жестов, которые в житейском обиходе выражают дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу; отражают эмпатические способности – умение ощущать и понимать эмоциональное состояние другого человека, дифференцируя от своих чувств и доставлять радость общения другому человеку.

Можно выделить оздоровительный аспект контактной импровизации, как вида танцевальной терапии. С такой же легкостью можно идентифицировать ее как коммуникативную практику.

Проведённые занятия по контактной импровизации позволили заключить, что в результате занятий происходят значимые изменения формально-содержательных параметров различных видов отношений его участников. Эти изменения носят многофункциональный характер как

внутри определённых видов отношений, так и между ними. Ведущими тенденциями изменений различных видов отношений являются:

- увеличение интенсивности выражения отношений к себе, принятие права на собственную уникальность;
- повышение взаимности по отношению друг к другу;
- формирование навыков общения в группе;
- динамика различных видов отношений к другому носит позитивный характер.

В результате занятий контактной динамично развиваются исполнительские возможности танцоров:

- 1) лучшее понимание и исполнение базовых навыков перекачивания, скольжения, ведения, падения, поддержек
- 2) осознание «коллективного тела», «группового организма».
- 3) создание сильной технической базы танцора
- 4) возможность в полной мере ощутить пространство
- 5) развитие координации
- 6) выстраивание образно-ассоциативного ряда танца
- 7) оригинальность мышления при создании собственного хореографического стиля

Важной составляющей контактной импровизации является постановочная работа, создание перформанса. В процессе такой работы танцорам предоставляется возможность рефлексировать материал, из которого создается танец.

Логика и психология импровизации почти не изучены. А между тем возможности ее неограниченны. Всякое творчество представляет собой процесс взаимопереходов замысла и осуществления, переживания и выражения, рационального и интуитивного. Момент импровизации - это момент скачка, прерывающего постепенность в развитии этого процесса.

