

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**Развитие способности к импровизации на занятиях
современного танца**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 4 курса 411 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

СИДОРОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель

д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Современный танец с течением времени занял прочное место среди других видов хореографического искусства. Наряду с другими хореографическими дисциплинами он способствует более гармоничному развитию творческой личности, исполнителей и балетмейстеров освобождает от зажимов и шаблонных хореографических установок. В нашей стране современный танец развивается и выходит на качественно новый уровень. Это ещё одна область хореографического искусства, которая, как показало время, необходима обществу в его стремлении реализовать свой творческий потенциал.

В современном времени происходит акцент на внимание развитию творческой личности обучающего, так как творчество является инструментом инновационных преобразований. Современный танец является одним из путей для развития творческой деятельности преподавателя и учащегося. Преподаватели хореографии воспринимают это, как процесс обогащения художественно-творческой деятельности обучающихся в дополнительном образовании – от получения творческого знания до готовности создания новых художественно-творческих проектов на основе нового знания. В настоящее время, мы наблюдаем, что дисциплина «Современный танец» имеет склонность к расширению сущности понятий «талант» и «творческие способности». Внедрение импровизации в образовательный процесс с условием непрерывного изучения позволит качественно повысить уровень исполнения и понимания современной хореографии, так же будет способствовать индивидуальности хореографического мышления.

Актуальность темы исследования.

Импровизация занимает одно из главных мест при изучении современного танца. Именно поэтому актуальность изучения танцевальной

импровизации в системе непрерывного хореографического обучения диктуется рядом объективных причин.

Во-первых, импровизация является мощным инструментом развития креативности мышления. Охватывая физические, умственные, интеллектуальные способности, она развивает личность танцовщика по каждому из перечисленных направлений и служит раскрытию индивидуального творческого потенциала. С данной позиции импровизация универсальна, так как способна повышать общий уровень танцевальности исполнителя вне зависимости от уровня технической оснащенности танцовщика: от начального до продвинутого.

Во-вторых, импровизация путем синтеза различных техник современного танца может служить их взаимообогащению и разнообразию любых хореографических стилей и техник в целом.

В-третьих, танцевальная импровизация служит методом поиска новой хореографической лексики, средством выработки уникального хореографического материала, а также приемом постановки этюда, танца, перформанса, спектакля.

Цель данного исследования — выявление значимости развития способности к импровизации на занятии современного танца.

Эта цель предполагает решение следующих **задач**:

1. раскрыть понятие «современный танец» в его современном понимании и дать общую характеристику;
2. определить роль импровизации в современном танце и ее основные составляющие;
3. выявить методы и формы импровизации в рамках занятия современного танца;
4. разработать методические рекомендации по развитию способности к импровизации на занятии современного танца.

Метод исследования – разработка собственной методики работы, опираясь на знания, полученные из статей, литературы, сети интернета, а также практическое обучение современному танцу.

Необходимо отметить, что теоретическая основа представлена лишь авторскими статьями-размышлениями, сравнительными характеристиками традиционных видов танцевального искусства и современного танца. Большею частью, литература представлена на английском, немецком и других языках, информационных источников на русском языке крайне мало. (Элиот А. Концепции «Я». / Кембридж, 2000., Мишель М. Танец XX столетия. / 2001., Стив Н. История и будущее импровизации). Российский книжный рынок представляет современный танец одним-двумя изданиями, основной информационный источник по данной теме - глобальная сеть Internet. Практическое обучение — это семинары, фестивали по современному танцу, где, как правило, представлены самые различные техники и направления современного танца.

Структура выпускной квалификационной работы содержит введение, две главы, которые подразделены на два раздела, заключение, список использованных источников и приложение.

Во введении формулируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Глава I включает в себя два параграфа. В первом параграфе изучается современный танец и его общая характеристика. Во втором параграфе мы изучаем импровизацию и ее основные составляющие.

Глава II содержит два параграфа. В первом параграфе представлены формы и методы развития способности к импровизации на занятиях современного танца. Во втором параграфе представляются методические рекомендации по совершенствованию развития способности к импровизации на занятиях современного танца.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 Современный танец: общая характеристика и 1.2 Импровизация и ее основные составляющие) рассмотрена история современного танца и теоретические основы импровизации в хореографии и хореографических постановках.

Современный танец, который родился почти сто лет назад, впервые показал и открыл человеку более глубокую и философскую проблематику решения не только движений человеческого тела и их смысла в целом, но и решения пространства и времени, взаимодействий этих компонентов внутри каждого исполнителя, автора-балетмейстера и, наконец, зрителя. Именно современный танец был призван быть интеллектуальным видом современного искусства. Современный танец не имеет четко обозначенных стилевых или жанровых границ, и в этом его главное отличие от остальной хореографии. В его лексику включаются все виды движения тела – особенно те, в которых наиболее ярко выражено действие. По сути, современный танец возрождает импровизацию как искусство композиционного мышления, что объединяет балетмейстера и танцора как единомышленников. Постановщику принадлежит идея и выявление танцевальной драматургии, танцору – основная часть танцевальной лексики. Важной и даже необходимой отличительной чертой современного танца является импровизация, живая энергия тела, которая сохраняется в постановке, если танцор по-своему интерпретирует то, что предложено балетмейстером.

В первой половине XX в. танцевальная импровизация используется как средство для создания новых элементов движений в хореографическом процессе, хотя иногда используется и в постановке, существует как

эксперимент и исследование танца. Импровизация – это исследовательское творчество в хореографическом искусстве, которое создается в процессе исполнения или в процессе его создания, где импровизация становится с одной стороны, приемом творчества, а с другой – обучением художественному творчеству. Импровизацию называют «танцем настоящим» или «спонтанной хореографией», умения выгодно использовать свое тело и его возможности, пространство, взаимодействие с партнерами по танцу. Импровизация является важнейшим направлением хореографического мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства, представляя, как принцип создания хореографического образа или хореографического произведения. Анализируя импровизацию и хореографию – равноправных партнеров в танце, играющих различные, но одинаково важные роли. Процесс создания и совершенствования системы пластического языка танца воплощалось посредством импровизации. Следует вспомнить, что Мен Мун рассматривает импровизацию, как компонент творчества, который придает креативную направленность процессу художественного образования, а Асейдора Дункан считала, что танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, отражать эмоции и характер исполнителя, импульсом для появления танца должен стать язык души, это и есть важные составляющие импровизации.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Формы и методы развития к способности импровизации на занятиях современного танца и 2.2 Методические рекомендации по развитию способности к импровизации на занятиях современного танца) изучаем и разрабатываем формы и методы развития способности к импровизации, а также представляются методические рекомендации по развитию способности к импровизации на занятиях современного танца.

Импровизация — это техника управления только своим телом, но это ошибка, нужно осознать и принять что происходит внутри тебя и вокруг тебя, признать равноправие импульсов и продуманных действий, в данном

смысле импровизация приходит к древним культурам, основой которой был принцип единства с природой [1, с. 18].

В настоящее время нечего не стоит на месте, творческое развитие в педагогическом процессе предполагает специальные методы, такие как танцевальный показ, устное изучение материала, танцевально-практических действий, познавательная и игровая деятельность, и главный - индивидуальный подход к обучающему; а также нестандартное мышление, которое основывается на новейших принципах.

Способность к импровизации является средством развития танцевальной выразительности и отзывчивости на музыку и чувства музыкального ритма в современном танце. Кроме того, импровизация движения способствует развитию пространственных и временных ориентировок. Обучающийся, попадая в различные ситуации (упражнения) на занятии, сталкивается с необходимостью выполнить задание достаточно молниеносно, это требует быстрой реакции, тем самым развивает внимание и творческую инициативу. Овладения обучающимися навыками и способами выполнения упражнения того или иного рода освобождает их внимание и силы для творческой деятельности. Далее овладев техникой исполнения движений, обучающийся, с удовольствием танцует самостоятельно, придумывает движения, играет, перевоплощаясь в музыкальный образ, варьируя движения в соответствии с характером музыки и выраженным в ней настроением.

Процесс творчества вызывает у обучающихся особое желание действовать в искренней и непринужденной обстановке в таких видах деятельности как игра, инсценировка, танец. По своей природе творчество синтетично и часто носит импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявить способности у обучающихся [4, с. 55].

Прежде, чем я начала практическое обучение исполнительскому мастерству, было необходимо ознакомиться с теорией, чтобы иметь четкие

представления о базовых законах, на которых держится структура различных методик по современному танцу. Далее путем опыта проведения занятий по современному танцу, я разработала собственную методику работы по развитию способности к импровизации у обучающихся. В которой успешность педагога зависит не от способности реализовать определенный метод на практике, а от эффективности и правильного применения метода работы на данном этапе занятия. Главное уметь самостоятельно проанализировать свою работу, выявить недостатки и определить причины их исправления.

Методика выполнения импровизационных упражнений, этюдов на различные задания в современном хореографическом искусстве является инновационной, с практической точки зрения достаточно важной для обучения, как исполнителей, так и будущих педагогов. Импровизация приучает к творческому мышлению, воспитывает в человеке положительную свободу движений и эмоций, то есть позволяет действовать широко, без зажимов и закрепощений.

Инновационные методики современного танца (импровизация, танцтерапия и другие) воспитывают творческую личность в духе новаторства, во взаимосвязи со своим внутренним и внешним пространством, расширяют творческий кругозор. Наиболее эффективен процесс, в котором участвуют подготовленные исполнители, ранее обученные той или иной танцевальной технике современного танца.

Я считаю, что цель педагога заключается в раскрытие потенциала, обучающегося средством творческого подхода - импровизационности, создавая благоприятную эмоциональную среду, педагог способствует развитию творческих способностей личности, увеличение осознанности и эффективности движения, расширение фокуса внимания и спектра выразительности, развитие динамики движений и качество присутствия в танце жизни, закреплению приобретенного опыта, обучающегося и создает предпосылки дальнейшего творческого саморазвития.

Применение приемов методов по развитию способности к импровизации в своей педагогической деятельности дали свои положительные результаты. Обучающиеся стали более раскованными и свободными в движении, не стесняясь выражают свои мысли, понимают свое тело, какую роль и важность играют в танце. Самое главное обучающиеся стали «новаторами», помощниками в постановочной работе.

Заключение.

Современный танец, родившийся почти сто лет назад, впервые показал и открыл человеку более глубокую и философскую проблематику решения не только движений человеческого тела и их смысла в целом, но и решения пространства и времени, взаимодействий этих компонентов внутри каждого исполнителя, автора-балетмейстера и, наконец, зрителя. Именно современный танец был призван быть интеллектуальным видом современного искусства. Современный танец не имеет четко обозначенных стилевых или жанровых границ, и в этом его главное отличие от остальной хореографии. В его лексику включаются все виды движения тела – особенно те, в которых наиболее ярко выражено действие. По сути, современный танец возрождает импровизацию как искусство композиционного мышления, что объединяет балетмейстера и танцора как единомышленников. Постановщику принадлежит идея и выявление танцевальной драматургии, танцору – основная часть танцевальной лексики. Важной и даже необходимой отличительной чертой современного танца является импровизация, живая энергия тела, которая сохраняется в постановке, если танцор по-своему интерпретирует то, что предложено балетмейстером.

Импровизация в танце – это танец, рождающийся во время исполнения, это игра музыкального ритма средствами пластики и мимики, и эмоциональной окраски. Импровизацию можно рассматривать как средство обучению танца, развитие лексики при постановке хореографической композиции, воображения, ритмопластической свободы, как инновационный метод преподавания современной хореографии.

Способность к импровизации является средством развития танцевальной выразительности и отзывчивости на музыку и чувства музыкального ритма в современном танце. Овладения обучающими навыками и способами выполнения упражнения того или иного рода освобождает их внимание и силы для творческой деятельности. Далее овладев техникой исполнения движений, обучающийся, с удовольствием танцует самостоятельно, придумывает движения, играет, перевоплощаясь в музыкальный образ, варьируя движения в соответствии с характером музыки и выраженным в ней настроением.

Импровизация – метод творчества, предлагающий создать произведение в процессе свободного фантазирования, сочинителя и исполнителя, образуя одно целое произведения. В связи с развитием импровизации в современном танце в нынешнее время, мы наблюдаем тенденцию, что исполнитель должен владеть не только школой классического танца, но и современными техниками. Качества, которые танцовщик приобретает и развивает в процессе обучения, должны служить ему «фундаментом» и опорой для будущего совершенствования. Следовательно, можно сделать акцент, что импровизация является важнейшим направлением хореографического мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства

Таким образом, я считаю, что цель исследования достигнута.

Импровизация заложена в основу природы танцевального искусства. Она выступает как принцип создания хореографического произведения или как принцип создания хореографического образа. 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. Чем богаче выбор выразительных средств, тем неожиданней и оригинальней 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 хореографического образа или произведения. Импровизация требует высокого мастерства, постоянного совершенствования, универсальности знаний, способностей к конструктивному мышлению, владению системой приемов и хореографической школой. Напрашивается вывод, что импровизация и хореография — равноправные партнеры в танце, играющие различные, но одинаково важные роли. Импровизация возможно еще не утвердила окончательно свои права в танце, но ее применение становится необходимой частью развития современного танца. Чтобы доказать это, были прочитаны статьи, воспоминания, размышления о современном танце в искусстве, была проделана практическая работа, которая ставила своей целью изучение практического применения методик на занятиях современного танца.