

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

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИМПРОВИЗАЦИИ ПРИ РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА НАД СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦЕМ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студентки 5 курса 531 группы направление подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура» профиль «Руководство
хореографическим любительским коллективом»

Институт искусств

Гарибовой Ольги Викторовны

Научный руководитель

д.п.н., профессор _____

_____ И.Э. Рахимбаева

Заведующий кафедрой

д.п.н., профессор _____

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2019 год

Введение. Современная хореография занимает важное место в жизни человека, т.к., обладая своим пластическим языком, она как нельзя лучше отражает стремительный ритм сегодняшней жизни. Понимание физических возможностей своего тела, которое дает современный танец, способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов, способствует выражению своей индивидуальности.

Современный танец позволяет проявить все грани творчества, помогает танцору в самовыражении, в осмыслении мира и себя в мире. Особенность искусства XXI в. в том, что полнота выражения индивидуальности становится главным критерием оценки произведения искусства (будь то танец, картина, музыкальное произведение и пр.). Эталонов, которые могли бы служить мерилем совершенства подлинно новаторских произведений, не существует. Неудивительно поэтому, что извечная проблема «соответствия формы и содержания» в современном искусстве вновь обрела свою актуальность. То, насколько новые танцевально-пластические средства выражают новую тему (или новое осмысление традиционной) — по-прежнему основной объективный критерий художественных достоинств произведения.

На рубеже XX и XXI вв. в американском и европейском художественном танце высоко ценится импровизация как исполнительская практика и ее считают отличительной и обязательной составляющей современного танца. Уже в 1980-х и 1990-х гг. импровизация становится одним из ключевых компонентов танцевальных постановок и хореографических систем. Импровизационные методы используются в качестве средств создания и постановки хореографии, тем самым становясь неотъемлемыми составляющими хореографического процесса и танца самого по себе, а также они систематически используются в рамках непосредственного исполнения танца и служат расширению источников движения.

Ученые исследователи и педагоги-практики считают, что импровизация универсальна, так как способна повышать общий уровень танцевальности исполнителя вне зависимости от уровня технической оснащенности танцовщика. Импровизация синтезирует различные техники современного танца, что служит их взаимообогащению и разнообразию любых хореографических стилей и техник в целом. И не стоит забывать, что импровизацию можно рассматривать как метод поиска новой хореографической лексики, средство выработки уникального хореографического языка и пр.

Поэтому импровизация может и должна использоваться в учебном процессе как уникальное всеохватывающее средство развития танцовщика. Внедрение предмета танцевальной импровизации в учебный процесс позволит качественно повысить уровень исполнения и понимания современного танца. Ведь именно в импровизации ребенок как бы раскрепощается, так как ему не надо подражать танцу других, что бывает часто очень нелегко. Выступая с собственными движениями, ребенок не боится танцевать неверно и продемонстрировать тем самым свое неумение. Было замечено, что пробудить интерес ребенка к танцу бывает легче именно в ходе импровизирования.

Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Цель выпускной квалификационной работы: изучить развитие навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем.

Задачи работы:

1. Рассмотреть современный танец и дать его общую характеристику.
2. Представить роль импровизации в современном танце.
3. Выявить пути и формы работы по развитию навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем.

4. Разработать методические рекомендации по развитию навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем.

Выпускная квалификационная работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

В первой главе представлены теоретические основы развития навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем. Первый параграф представляет материал по современному танцу и его общей характеристике. Во втором параграфе рассмотрена роль импровизации в современном танце.

Вторая глава также состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассмотрены пути и формы работы по развитию навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем. Во втором параграфе представлены методические рекомендации по развитию навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем.

Работу завершает список использованных источников и приложения, которые расширяют и дополняют основное содержание работы.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Теоретические основы развития навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем» два параграфа. В первом параграфе рассмотрен современный танец и представлена его общая характеристика.

Современная хореография с ее стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце.

Современная хореография освоила самые разные формы пространственного функционирования движений. Никогда прежде она не

владела такой, всеохватно-виртуозной техникой. Современный танец позволяет выразить сложнейшие процессы душевной жизни человека [27, с.3].

В отличие от новаторов начала века творчество современных мастеров направлено на синтез стилей и приемов различных танцевальных культур, на включение в арсенал выразительных средств хореографического языка всего многообразия двигательных способностей человека.

Два главных источника пластических идей и форм, две основные тенденции их взаимодействия с уже канонизированными определяют пути развития лексики современного балетного театра: наделение технически сложных, «спортивных» движений большей пластичностью, позволяющей их функциональность и экспрессивность использовать в качестве новых изобразительных средств хореографии, и техническое усложнение движений «выразительных» (т. е. таких, которые являются непосредственными носителями чувств и эмоций), придание им большей пространственности и динамичности.

Синтез главных направлений хореографического искусства наших дней — классический балет, танец модерн, национальная традиционная хореография — основан на тех же принципах. По отношению к академической классике танец модерн выступает в роли «опластичивающего» начала, классический танец по отношению к современному — в качестве начала «очищающего», структурирующего его формы. Взаимодействие этих двух направлений с традиционным искусством разнообразно. В одних случаях национальные формы хореографии становятся основанием новых школ и течений современного танца (кубинский и испанский театры танца, возникшие на основе синтеза афро-кубинского фольклора и искусства фламенко с танцем модерн), в других — традиционное искусство выступает источником новых танцевально-пластических идей, стилевой надстройкой, преобразующей и питающей академическую основу (хореография Мориса Бежара). Особенность современного этапа характеризуется взаимодействием всех уровней функционирования вышеназванных направлений, что и даёт

право говорить о синтезе, а не о простом смешении их элементов. Именно владение техниками различных школ танца позволяет хореографу, не прибегая к этнографическим заимствованиям, воссоздать, к примеру, дух и стиль традиционного танца Индии, Африки, Испании или же пародировать техничность классического балета супервиртуозным классическим танцем. Сегодняшняя «вседозволенность» созидания новых форм хореографии порождена не произволом постановщиков, а их высочайшим профессионализмом.

Во втором параграфе рассмотрена импровизация и ее роль в современном танце.

Импровизация в искусстве представляет собой специфический вид творчества, имеющий многовековую историю. Импровизация предполагает создание произведений экспромтом. Двумя основными признаками термина «импровизация» являются мгновенное создание и одновременное воспроизведение созданного материала. Сущность импровизации специфична и представляет собой либо отдельный вид творчества, либо значимую часть творческого процесса.

Анализ литературы по проблеме позволяет отметить, что импровизации представляет собой спонтанное, сиюминутное, индивидуальное воплощение авторского произведения в зависимости от сегодняшнего, сиюминутного состояния исполнителя. Возможна ли такая импровизация в хореографии? Да, но без использования новых движений, а только для интерпретации созданного хореографом и зафиксированного на репетициях хореографического текста. Особенно сложно импровизировать исполнителю в дуэте или ансамбле, поскольку нарушение в исполнении заранее отрепетированного расположения может привести к полной дисгармонии в отношении с партнером или партнерами.

Танцевальная импровизация – это истинный танец от души, креативный

подход к движению, гармоничное сочетание танца, музыки и чувств, выражение личности через танец, баланс психологических и физических возможностей для танцора. Умение импровизировать в танце - это умение выгодно использовать своё тело и его возможности, пространство и собственные представления о нём, взаимодействие с партнёрами по танцу.

Суть танцевальной импровизации в мгновенности, отзывчивости, взаимодействии, процессе и исследовании. Импровизацию называют «танцем в настоящем», «спонтанной хореографией», «воплощением того, что приходит», что означает выбор среди возможностей, присутствующих в данный момент, в противовес исполнению определенного материала, выбранного заранее.

Вторая глава «Практические основы развития навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем» также включает два параграфа. В первом параграфе представлены пути и формы работы по развитию навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем.

Обучение современному танцу - процесс достаточно сложный, требующий включения всех типов мышления у воспитанников. Он строится на основе психофизических возрастных особенностей детей.

Начиная с 7-летнего возраста под влиянием изучения хореографии постепенно (от простого к сложному) формируются мыслительные процессы, которые управляют двигательным аппаратом, эмоциональностью и другими качествами ребенка.

Интегрированный урок - одно из новшеств современной методики. Он весь пронизан межпредметными связями и предлагает детям знания многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной повседневной жизни.

Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. Форма проведения

интегрированных уроков нестандартна и увлекательна. Использование различных учебных предметов поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков. Например, педагог-хореограф может соединить урок по современной хореографии с уроком актерского мастерства, основами этикета, психологическим тренингом (совместно с психологом) и т.д. Использование педагогом принципа интегрированного обучения в своей педагогической деятельности поможет снять утомляемость, перенапряжение обучающихся за счет переключений на разнообразные виды деятельности, повысить познавательный интерес, развить воображение, внимание, память обучающихся.

При подготовке урока необходимо разделить материал урока на части и определить для каждой из них время. Нет необходимости каждый раз обязательно использовать все разделы урока, возможна более детальная проработка двух, трех разделов.

Изучение основ современного танца в хореографическом коллективе «Танцы pro» начинается именно в младшем школьном возрасте (начиная с 7 лет), очень важно изучить основные упражнения тренажа и базу элементов, заложить основные принципы современного танца. Поэтому урок по современному танцу должен быть более учебным, нежели танцевальным. По мере освоения основных упражнений можно будет в дальнейшем усложнять комбинации танцевальными элементами и пластикой.

Разогрев – первый раздел урока по современному танцу.

Задача этого урока - привести свое тело в рабочее состояние, разогреть все мышцы. В отличие от классического тренажа с определенной последовательностью упражнений, в современном танце существуют различные способы разогрева: у станка, на середине и в партере.

В центре хореографии используется разогрев у станка.

Темп разогрева может быть различен: упражнения в медленном темпе, построенные на статическом напряжении, или упражнения, выполняемые в быстром темпе.

Изоляция – следующий раздел урока по современному танцу.

Эта часть урока более насыщена упражнениями, чем предыдущая. И если в разогреве все тело активизируется, то при изоляции происходит глубокая работа с мышцами различных частей тела.

Изоляции, как правило, подвергаются все центры - от головы до ног. Основная задача педагога во время изучения движений изолированных центров - следить за тем, чтобы движения были действительно изолированными, чтобы во время движения одного центра не двигался другой. Эта, на первый взгляд, простая задача вызывает трудности, так как анатомически все центры тесно связаны.

Танцевальные комбинации – следующий раздел урока для детей младшего школьного возраста.

Так как в этом возрасте только закладывается база современного танца, комбинации должны быть несложные, с повторением уже выученных элементов современного танца.

На занятиях в первый год обучения для детей данного возраста предлагается 3 комбинации:

- комбинация на грудную клетку;
- комбинация «Pie»;
- комбинация на развитие стопы.

Партер – следующий раздел урока по современному танцу. Современный танец использует сценическое пространство не только по вертикали, но и по горизонтали. Движение исполнителя на полу – существенная часть хореографии. В разделе "Партер" изучаются развернутые комбинации с использованием движений изолированных центров, движений позвоночника (твисты, спирали, contraction и release), падения и подъемы, а

также переходы из уровня в уровень. Возможны нетрадиционные способы передвижения: перекаты, кувырки, колеса и другие.

Следующий раздел урока - Кросс (передвижение в пространстве)

Этот раздел урока развивает танцевальность и позволяет приобрести манеру и стиль модерн-джаз танца. Традиционных, зафиксированных шагов, прыжков и вращений немного. Каждый из педагогов волен импровизировать и варьировать, как подсказывает ему педагогическое чутье.

Заключительным разделом урока является комбинация или импровизация. Здесь все зависит от фантазии педагога и его балетмейстерских способностей. Нет никаких рецептов построения комбинации: они могут быть на различные виды шагов, движения изолированных центров, вращений. Могут быть комбинации в партере, связанные с положениями «contraction» и «release», спиралями и твистами торса, а также с нетрадиционными передвижениями на полу типа перекатов, кувырков и т.п. В комбинациях должен быть использован весь арсенал выразительных средств современного танца.

Во втором параграфе представлены методические рекомендации по развитию навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем.

Можно начинать знакомство детей с импровизацией с простых упражнений.

Упражнение «Мое отражение».

Дети делятся на пары, встают друг напротив друга. Один из них - ведущий, другой - ведомый. Когда ведущий движется, ведомый отражает каждое движение так точно, как это возможно.

Цель - достигнуть такой согласованности движения, чтобы наблюдатель не мог различить, кто ведет и кто следует. Ведущий должен сосредоточить свое внимание на том, чтобы двигаться четко, чтобы ведомый сохранял связь, а задача ведомого - чувствовать связь его движений с

движениями ведущего. Через несколько минут танцоры меняются ролями и повторяют упражнение.

Зеркальное отражение движений других людей является основой импровизации.

Упражнение «Самолет». Дети делятся по парам. Первый - ведущий, второй – ведомый. Первый держит за руку второго, у которого в руке бумажный самолет. Он ведет второго, изменяя при этом траекторию движения, уровни пространства, а также может поэкспериментировать со скоростями времени. Второй подчиняется первому.

Упражнение «Театр Теней». Дети делятся на 2 группы. Первая группа – зрители. Вторая группа встает на небольшом расстоянии спиной к зрителям. Учитель задает тему, на которую актеры должны придумать позы. По заданному сигналу учителя актеры должны одновременно менять позы. И так пока зрители не отгадают. Далее группы меняются ролями.

Интерес представляют и игры на импровизацию.

Например, игра «Контрасты».

Педагог выбирает разную по характеру и настроению музыку и обговаривает с детьми, куда они хотят «отправиться» (например, в «волшебный лес», «подводное царство», «зимнюю сказку» и т.д.) и в кого там могут «превратиться».

Исходное положение — дети свободно располагаются на площадке. Педагог включает один из музыкальных фрагментов, под который дети начинают двигаться. В этой игре важно, чтобы дети чувствовали контраст в музыке и придумывали (импровизировали) движения в соответствии с ней.

Затем педагог включает следующий музыкальный фрагмент.

Игра «Прогулка с закрытыми глазами».

Участники делятся на пары. Один участник из пары закрывает глаза — он становится ведомый; второй — ведущий (он будет вести партнёра по классу).

Вначале парам следует двигаться медленно. Освоившись, ведущий может смелее вести участника с закрытыми глазами, например, бегом, кружась, садясь и вставая. Участники должны двигаться легко и непрерывно.

В любой момент двое ведущих могут поменяться своими партнёрами, при этом ведомые остаются с закрытыми глазами, чтобы не увидеть, кто ведёт их в данный момент.

Также могут меняться ролями ведущий и ведомый (одним из двух способов):

1) ведомый может открыть глаза и встретиться с глазами ведущего, который после этого закрывает глаза и сам становится ведомым;

2) ведущий может коснуться лба своего партнёра, который открывает глаза, в то время как ведущий их закрывает.

Заключение. Современный танец как жанр хореографического искусства, появившейся относительно недавно, порождает вокруг себя немало споров: начиная от его определения и структуры и заканчивая спорами о наличии или отсутствии языковой системы. Во внешних отличиях в современном танце можно проследить несколько особенностей: взаимоотношения движений танцовщика и ритмообразующей основы; максимально выраженная градация физического напряжения тела; наличие большого количества ведущих точек вектора; визуальное смещение главного центра движения из основного во вспомогательные; поиск второго, третьего и т.д. планов музыкального сопровождения. Однако более важные отличия возникают во внутреннем содержании постановки стилей современного танца. Каждое из крупных танцевальных направлений ставит перед собой определенные задачи внутреннего содержания. Народный танец выражает душу народа, историко-бытовой - душу эпохи, бальный - удовольствие и кураж и т.п. Но только современный танец может касаться наиболее глубоких и философских тем, вскрывая самые потаенные первоосновы человеческого существа. Именно в современном танце происходит выражение индивидуальности через пластику, которая включает в себя эмоциональную и

двигательную выразительность, развивающуюся на основе индивидуальных особенностей танцующего в процессе усвоения танцевальной лексики.

Сформулирована и проанализирована дефиниция понятия «импровизация», которая выражает дихотомию «традиции- инновация», в содержании которой импровизацию можно представить как компонент творческой деятельности, сопровождающий процесс создания художественного произведения - от формирования замысла до исполнения, его воздействия на зрителя. Импровизацию можно представить как трех уровневую подсистему в системе человеческой деятельности. На институциональном уровне она представлена как подсистема человеческой деятельности; на функциональном - деятельность в подсистеме протекает по законам творчества; на социальном уровне данный феномен диалектически связан с традицией, с опытом, выступает как средство обучения, как тип публичного творчества и как самостоятельный жанр, в котором наиболее полно выражен рассматриваемый феномен.

Рассмотрев пути и формы работы по развитию навыков импровизации при работе педагога-хореографа над современным танцем, то было выявлено, что очень важно в этом возрасте научить детей фантазировать и придумывать свои движения или позы, пока они не так зажаты как в подростковом возрасте. Нужно предлагать им различные ситуации или темы, в которых они будут придумывать свои лексические движения или позы. Педагоги при этом преследуют свои цели (например, научить использовать различные уровни, придумывать статичные позы, или бесконечное движение, научить работать с пространством и временем и т.д.), а для детей это всего лишь игра.

Развитие навыков импровизации возможно при работе педагога-хореографа над современным танцем. Работа может начинаться даже с детьми пяти-шестилетнего возраста, т.к. для них импровизация является естественной формой существования. Опыт практической работы по развитию навыков импровизации позволяет отметить, что каждый танцор индивидуален и каждый раз выполняя одну и ту же задачу получаешь разный результат. Так

же, как и уникально тело танцора, также уникальна и та импровизация, которая им создается. И каждый раз, когда меняешь задачу танцору, сразу "включается" новая эмоция, которая тут же изменяет предыдущую форму "телесного сооружения" на неповторимую новую, и эта метаморфоза происходит на глазах, очень быстро, в условиях "здесь и сейчас". Занятия по импровизации обучают навыкам, но также требуют от обучающихся привыкания к процессу импровизации, к концентрации и фокусировке. Они должны быть способны видеть и реагировать на то, что они видят.