

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

СОМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 2 курса 261 группы очной формы обучения
направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
профиль "Развитие личности средствами искусства"

ОЗДЖЕВИЗ ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА

Научный руководитель:

к.п.н., доцент, зав. каф. хореографии _____ Н.А. Иванова

Зав. кафедрой:

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

Саратов,
2021

Введение

Танцевальное искусство, именуемое искусством современного танца, противопоставляя себя традиционным формам хореографии, занимается постоянным поиском новых подходов, приемов, возможностей творчества, поиском нового телесного языка. Особый подход к «телесности», отражающий идеи феноменологии, экзистенциализма, иррационализма, философских течений эпохи XIX - начала XX, направленных на изучение того, как воспринимается мир, а не на сущность вещей как объектов и образов сознания человека, состоит в том, что ментальная деятельность определяется не только мозгом, но и телом. В дальнейшем данный подход получил название «Соматического». Соматика и развитие современного танца особым образом связаны между собой. Оба движения родились в одно и то же время и, возможно, по многим общим причинам. Оба они являются телесными формами, которые ценят субъективное восприятие и человеческое существо в целом.

Танец побуждает людей исследовать выразительное движение, углублять креативные навыки и кинестетически исследовать тело. Многочисленные основатели соматических терапевтических практик начинали свою профессиональную жизнь в качестве танцоров. И наоборот, танцовщики, для расширения своего творческого потенциала, а также в целях профессиональной реабилитации травм и изношенности суставов прибегали к «телесно ориентированной терапии» - соматике. Поистине безграничные возможности соматического подхода к движению человеческого тела породили новые направления современной хореографии такие как: Контактная импровизация, Release technique (Техника освобождения), Somatic Education (Соматическое Обучение), Skinner Releasing Technique (Техника телесного освобождения), Flying Low (Техника низкого полета), некоторые направления Contemporary (корнтемпорари), Буто, Гага и другие.

Степень разработанности проблемы внедрения соматического подхода в современной хореографии а настоящее время в России оставляет желать лучшего. Хореографы – практики не имеют достаточной научно – теоретической базы для внедрения методов и приемов при подготовке танцовщиков на основе соматического подхода. Современные преподаватели и хореографы–постановщики с трудом расстаются с глубоко укоренившимся принципом «делай как я», основанном на копировании учеником движений учителя. Жесткие канонические рамки подражания весьма кстати для традиционных форм танца: классического, джазового, народного и некоторых других. Искусство современного танца требует иных подходов, в том числе и на стадии подготовки танцовщиков.

Использование соматических принципов движения в танце можно назвать своего рода невидимой или «внутренней» техникой. Речь идет не о форме, а о качестве движения, присутствия в нем исполнителя, изучающего себя изнутри. Это обращение к персональному проживанию телесного опыта и сохранению контакта с ощущениями и внутренними состояниями. Соматический подход пробуждает глубокую осознанность и тонкое восприятие, позволяющее вступать в контакт со своим телом, воссоздать целостность, мягкость, силу и легкость движения.

Соматические практики предлагают двигаться не в привычных паттернах (англ. pattern - образец, шаблон, система) - шаблонных представлениях о своем двигательном опыте и опыте других людей, а исследовать возможности, своего неповторимого, единственного в мире и в этом уникального тела. Только «подружившись» со своим телом можно наладить «сбои» в его программе, а также заняться, наконец, творчеством в танце, а не подражанием признанным мастерам и стилям.

Сегодня замысловатой сложностью, изысканной виртуозностью движений в современном танце никого не удивишь. Гораздо важнее ощущение присутствия в настоящем. «Здесь и сейчас» - пожалуй главный принцип современного танца. «Здесь и сейчас» мы находимся своим телом.

Телом, которое движется или не движется. В прошлом и будущем мы можем быть только нашими мыслями, а телом как раз в настоящем. Настоящее неповторимо, оно непрестанно обновляется, устремляясь в будущее. Поэтому то, что вчера было вершиной – сегодня это уже вчерашний день. Языковая форма современного танца моментально остывает. Соматическая осознанность, осмысленность каждого действия и отдельного элемента характеризует современный танец нашего времени. Иначе, если нет наполненности, присутствия в «настоящем», танец рискует превратиться в акробатические этюды.

Задачи создать единый, навсегда установленный язык, не стоит перед хореографами современного танца. Как раз из многоголосья и многообразия форм рождается особая ответственность автора. Его готовность отвечать на насущные вопросы растревоженного зрителя. Соматический подход дает неисчерпаемые возможности для создания новых смысловых и лексических форм танца.

Объект исследования – современные направления хореографии, основанные на соматических практиках.

Предмет исследования – соматические танцевальные практики.

Цель исследования – исследовать возникновение и практические пути развития соматических танцевальных практик.

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что современные направления хореографии, основанные на соматических практиках имеют возможность конструктивно развиваться, благодаря теоретическим и методологическим заключениям и исследованиям, не по «наитию» выдающихся лидеров данного вида искусства, а путем постижения закономерностей, принципов и подходов.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть вопрос развития сенсорных качеств индивида;
2. Изучить теорию обучения и терапии в области соматического движения;
3. Исследовать соматические танцевальные практики;

4. Рассмотреть технику и практические основы соматических танцевальных практик

Теоретико-методологической базой исследования явились: научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам соматики; историко-педагогические труды, освещающие проблемы современной хореографии; справочные материалы; данные научных журналов; философские, общенаучные, психолого-педагогические концепции; гносеологический холистический подход, опирающийся на принцип: познание целого должно предшествовать познанию его частей.

Методы исследования были определены в соответствии с целью и задачами работы: анализ научно-методической литературы по теме исследования; педагогическое наблюдение; метод теоретического анализа; педагогический эксперимент.

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении особенностей и отличительных черт хореографии, в методологической основе которой лежит принцип соматического подхода к движению.

Практическая значимость исследования. Результаты предлагаемого исследования имеют практическую значимость для хореографов, преподавателей и исследователей современного танца.

Научная новизна исследования состоит в том, что совершена попытка вычленения из множества стилей и направлений современного танца те направления, в идеологической основе которых лежит принцип соматического подхода к движению. Определен ряд инструментов, способов и приемов, применимых в работе и систематизирующих задачи педагогов-хореографов данных направлений.

Результаты проведенных исследований были опубликованы в следующих научно-методических изданиях:

- 1) материалы VIII Международной научной конференции «Современное культурно-образовательное пространство гуманитарных и социальных наук» (8 апреля 2020 года) Саратов / под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и

И.Э. Рахимбаевой «Сенсорные задатки и их развитие у студентов художественных специальностей». - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2020. - 938 с., статья, стр 245-253 ISBN 978-5-6044503-7-6

2) «Человек в мире искусства: векторы развития и образования», сборник научно-методических трудов. Выпуск II. – Саратов: Издательство «Научная книга «Искусство танца Буто», 2020. – 218с., статья, стр.83-87, ISBN 978-5-9758-1914-7

Структура выпускной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка источников и использованной литературы. В первой главе «Сенсорные характеристики личности – основа творческого процесса» исследуются сенсорные характеристики личности, возможности и пути их развития. Сделан акцент на том, что перцептивная установка – неугасимая потребность ощущать, - органов чувств не определяет пределов сенсорных характеристик. В результате рефлекторной работы коры головного мозга структура органов чувств приспособляется к изменениям чувствительности, происходящим стихийно, а также являющихся результатом направленных волевых усилий. Сенсорные характеристики личности неразрывно связаны с типом эмоциональности: эмоциональной возбудимости или тормозимости. Расширяя сенсорные возможности индивида, расширяется и сфера его эмоциональных и мыслительных способностей. Таким образом, методика развития сенсорных качеств включает в себя:

- выявление потенциальных свойств каждой сенсорной системы индивида (зрительной, слуховой, осязательной, кинестетически - двигательной);
- выявление доминирования того или иного вида памяти (зрительной, слуховой, двигательной);
- определение скорости возникновения и развертывания чувственно-двигательных реакций (возбудимость, тормозимость);

- определение темпа и способа переключения с одной сенсорной системы на другую (быстрота мысли и эмоциональной реакции);
- определение интенсивности и яркости восприятия (силы реакции, широты ассоциаций);
- выявление степени владения необходимыми в конкретной профессиональной деятельности видами памяти (зрительной, слуховой, двигательной, смешанной).

На основании выявленных сенсорных характеристик определяется необходимость развития и всестороннего обогащения недостаточных сенсорных способностей обучающегося в соответствии с целями и задачами его дальнейшей деятельности.

В XX веке в некоторых направлениях академической науки и культуры появились благоприятные условия для теоретической и экспериментальной поддержки в области исследований различных личностных характеристик индивида. Благодаря новаторским работам Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга и Вильгельма Райха в психологии, Франсуа Дальсарта, Рудольфа фон Лабана, Эмиля Жак-Далькроза, Фредерика Матиаса Александера в культурных исследованиях, Генриха Якоби и Джона Дьюи в образовании, Мильтона Трагера, Эдмонда Якобсона, Лео Кофлера в медицинских исследованиях, по всему миру возникли новые взгляды и интересные подходы к телесности и телесным обучающим практикам.

Новый взгляд на человеческое поведение, в сочетании с любовью к движению и любопытству к физическому телу, а также возможность преодоления болевых синдромов различного происхождения сформировали независимые системы исследований тела в Европе, Соединенных Штатах и Австралии. Позитивные результаты этих исследований повышают доверие к процессу поиска ответов на нужды тела и желание коммуникации благодаря внутренней осознанности по отношению к телу. Пионеры соматики выяснили, что, будучи вовлечены во внимательный диалог с собственным

телом, можно избавиться от боли, двигаться с большей легкостью, выполнять свою работу с большей эффективностью и выступать с большей жизненной силой и выразительностью.

Методы соматического переобучения используют способность мозга постоянно развиваться (нейропластичность) для уменьшения или же устранения воздействий остаточной памяти о тех травмах или стрессах, которые являлись причиной произвольных паттернов мышечного напряжения (которые вызывают боль и ограничивают подвижность) и искажения образа своего тела (изменение движений и осанки).

Томас Ханна нашел определение этим остаточным явлениям при помощи термина «сенсомоторная амнезия» (СМА): потеря памяти о том, как свободно и скоординировано двигаться, а также потеря способности это делать.

На сегодняшний день существует более 37 разных сертификационных программ в области соматики. Вот некоторые из них: «Терапевтический тренинг соматического движения в динамическом воплощении» Марты Эдди (1990), «Соматический коучинг» Жака ванАйдена (около 1996), «Глобальная соматика» Сюзанны Риверс (около 1999), «Институт интегративной работы с телом и терапии движения» Линды Хартли (1995), «Соматический тренинг движения-искусства» Хорста Вирала (2007), «Сертификационные программы движения телесного сознания» Марка Тейлора и Кэти Даймок (2008).

Во второй главе рассматриваются соматические танцевальные практики, возникавшие на протяжении XX века, а также особо подробно исследуются практические технические приемы, педагогические принципы и основополагающие методологические особенности соматических танцевальных направлений таких как: Somatic Education (Соматическое Обучение), Контактная импровизация, Release technique (Техника освобождения), Contemporary (Корнтемпорари), Бутто, Гага и др.

Соматический подход в настоящее время является ключевым компонентом в арсенале хореографов - постановщиков и всех, кто, так или иначе, связан с современной хореографией таких направлений, как

контемпорари, контактная импровизация, Гага, Буто и других постмодерновых течений. Отказ от авторитарных моделей, способность воспринимать свои чувства, движения и намерения изнутри своего тела имеет неисчерпаемый потенциал для творчества. Соматическое танцующее тело более чувствительно и открыто вступает в диалог с постоянно меняющимися условиями окружающей действительности.

Важный источник развития соматических направлений хореографии - это изучение движения относительно гравитации, инерции и импульса.

Хореография на основе соматики работает с воображением и образами.

Современный танец - это танец диалектического единства тела и духа, он учит использовать ресурсы человеческого тела, а также вскрывать внутренние противоречия каждого человека: между светом и темнотой, между жизнью и смертью, между памятью и забвением. Эти диалектически зависимые друг от друга понятия и создают движение, вечно колеблющиеся в созданном природой ритме. Тело и дух в соматических танцевальных практиках диалектически неделимы.

Педагогическая практика в танцевальном образовании современного танца за последние десятилетия существенно изменилась. Она опирается на следующие принципы:

- соматическую осознанность, а не полагается целиком на имитационные практики;
- включает экспериментальные методы обучения, такие как импровизация, эмпирическая анатомия, аутентичное движение или другие стратегии;
- использует практики, которые признают и применяют базовые знания о социокультурной конструкции тела;
- использует широкий спектр педагогических стратегий для мотивации и вовлечения своих учеников;
- включает целостный - холистический подход – учитель, как связующее звено между учеником и миром.

Соматический подход изучает взаимосвязь сознания и движения в человеческом теле на основании концепции целостности тела – сознания-духа, помогая заново открывать телесную природную мудрость, проявляя свободу и неисчерпаемое богатство телесной выразительности. Это привносит в жизнь танцовщиков не только обогащение движенческой палитры, но и предупреждение и реабилитацию травматизма, и как следствие, большее удовлетворение от своей деятельности. Рождаются «живые движения» человека, «живые» – значит способные к развитию. Каждый жест или поза — это зерно, содержащее новые возможности существования и действия.

Выводы данного исследования были использованы в практической работе над постановкой балета «Буто 2020» в МУДО «Саратовская детская хореографическая школа «Антре». Группа девочек 11 – 15 лет с большим увлечением занимались созданием хореографии балета с использованием принципиально нового для них соматического подхода. Наблюдения позволили сделать выводы, что хореографическая работа на основе соматики приводит к ряду положительных результатов, а именно:

- значительно повышает творческую заинтересованность и активность учащихся;
- мотивирует на улучшение своих профессиональных данных;
- способствует повышению самооценки на основе значимости своего творческого вклада в процесс создания хореографии постановки;
- значительно повышает уровень когнитивной деятельности за счет идейной увлеченности над содержанием будущей постановки;
- сплачивает коллектив в процессе воплощения единой сверхзадачи произведения;
- способствует личностному росту и выявлению скрытых талантов и способностей участников процесса.

Соматический подход раскрывает когнитивную сторону физической природы танца. Роль учителя состоит в том, чтобы побудить учеников

«подружиться» со своим собственным телом, эффективно развивая его креативность, вместо того чтобы осваивать бесполезные навыки и наращивать мышцы. Помочь вернуться к естественной грации, мудрости, координации и равновесию тела.

Профессионалы – практики, учителя дисциплин соматического движения в наши дни используют большое разнообразие навыков и инструментов, включая прикосновения разного типа, эмпатический вербальный обмен, опыт движения из танцевальных практик. Этот процесс помогает человеку исследовать собственное естественное движение - поток жизненной активности внутри тела. Соматическая работа по определению является творческим взаимодействием. Цель специалиста соматического движения - повысить как сенсорную, так и моторную осознанность, чтобы способствовать самоорганизации, самовосстановлению и самопознанию индивида. Малейшие изменения в теле имеют свой отклик в психоэмоциональной сфере человека и наоборот, колебания эмоционального фона неизменно порождают вполне определенные телесные реакции. Человек изначально в теле своем исполнен смыслов и значений.

Соматическая теория дополняет научные представления о человеке. Она дает возможность создать полноценное научное направление, основанное на подходе к человеку, как к существу, которое осознает себя, а также ответственно перед собой. Вместе с тем соматическая теория учитывает и представление о человеке, получаемое с помощью ощущений. Таким образом, открывается новая широкая перспектива для прогресса человечества и развития научных знаний. Цель состоит в том, чтобы создать в теле способность двигаться с минимальными усилиями и максимальной эффективностью не благодаря увеличению мышечной силы, а благодаря возрастающему пониманию того, как тело работает.

Соматика и развитие современного танца связаны между собой. Оба движения родились в одно и то же время и, возможно, по многим общим причинам. Оба они являются телесными формами, которые ценят

человеческое существо в целом. Долгое время танец воспринимался неотрывно от хореографии, но на самом деле они могут существовать сами по себе и давно осознаны как самостоятельные феномены.

Начавшиеся на рубеже веков новые исследования соматически ориентированного танца были ответом на незыблемость канонов классического балета, харизматичность фольклорных и джазовых форм танца.

В соматически ориентированном танце зритель, хореограф и исполнитель являются «исследователями». Эта способность «исследовать» мир вокруг является важным аспектом построения связей с окружающей средой в искусстве танца постмодерн. Исследователь получает удовольствие от участия в процессе, интригуя свой интерес ассоциативными размышлениями. Зритель-исследователь готов включиться в работу и найти свой путь в лабиринте, предлагаемом хореографом. Зритель - исследователь создает свою Вселенную вместе с хореографом, с удивлением и интересом осматривает ее и внимательно обживает. Индивидуальные особенности персонажа нарочито стираются, делая танцора белым чистым листом вне возраста, пола, биографии.

Одной из существенных причин растущего интереса к современному танцу является завораживающее состояние ощущения замедления времени, сосредоточенности на глубинных слоях мысли и подсознания. Восприятие этого искусства может приоткрыть тайну путешествия в лабиринтах нашего разума, в лабиринтах бессознательного.

Современный танец дает возможность вернуться к истокам естественного органического движения. Самое главное, чему он учит это использовать ресурсы человеческого тела.

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы, в соответствии с основными положениями, выносимыми на защиту, целью и задачами исследования, а гипотеза исследования нашла свое подтверждение.