

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**МЕСТО И РОЛЬ ИМПРОВИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА**
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы Института искусств
по направлению подготовки
52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

КАРЕВОЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ

Научный руководитель
д.иск., проф. кафедры ТИПИ _____ А.И.Демченко

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

Саратов, 2021 г.

Введение

Жизнь в современном информационном обществе становится всё разнообразнее и сложнее, требуя от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, стремления к общению и взаимодействию с другими людьми, уверенности, сильной воли. Современный танец, в свою очередь, также не стоит на месте, непрерывного развиваясь и обогащаясь. По мнению многих исполнителей, танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, должен исходить из души человека, передавая его эмоции и характер исполнения. Этого можно добиться, добавив в танец импровизацию.

Импровизация – это основа хореографической лексики, которая строится на мгновении, исследовании не только человеческого тела, но и сознания, мышления, помогая в выражении своей личности, выработке уверенности в самом себе и раскрытии своего внутреннего потенциала. Посредством развития способности импровизировать возможно воспитать «широкие» массы танцоров. При постановочной работе в современном танце огромную роль играет импровизация, став для некоторых хореографов основным материалом в процессе создания постановки.

Особое место импровизация занимает в преподавании современного танца детям, развивая у них нестандартное мышление, воображение и фантазию. Развитие навыка импровизации является важной составляющей работы над современным танцем. Вместе с развитием данного навыка приходит танцевальная выразительность, умение ориентироваться в пространстве, уверенность в себе, самовыражение и выражение собственной индивидуальности. Это объясняет обязательное включение импровизации в процесс преподавания современного танца.

Анализ последних исследований и публикаций позволяет отметить, что проблема танцевальной импровизации стала предметом изучения в трудах Г.Ф. Богданова, В.Ю. Никитина, В.Н. Карпенко, Н.В. Руссу, А.И. Чаловой. Авторы рассматривают танцевальную импровизацию как особый вид хореографической деятельности, при котором носителем художественного содержания есть сам процесс хореографической деятельности, происходящий в пространстве и во времени. В научной литературе феномен импровизации рассматривается также как характеристика творческого процесса, что выводит её на уровень одного из ведущих концептов в исследовании творчества и креативной природы хореографического искусства [3]. Однако нередко исследователи трактуют импровизацию как процесс исполнения произведения или презентацию произведения хореографического искусства, не придавая достаточного внимания предварительному процессу подготовки. Такая позиция в значительной мере уменьшает его значение и место подготовки к импровизации в художественном творчестве. При этом практика показывает, что на этапе подготовки к импровизации следует проводить работу в направлении возникновения импровизационного самочувствия, установки на творчество и создание нового, формирование импровизационности танцора и его творческую самореализацию.

В научных работах Е.В. Величко, Л.В. Мовы, посвящённых рассмотрению педагогических аспектов искусства хореографии, внимание авторов направлено на развитие творческой личности в процессе профессиональной подготовки танцоров и на перспективы её совершенствования средствами импровизации [3]. При этом возможности использования импровизации в развитии творческой самореализации будущих хореографов, остаются вне точки зрения авторов публикаций. Вместе с тем, круг вопросов, рассматриваемых исследователями по развитию творческой самореализации личности средствами танцевальной

импровизации, достаточно ограничен, что подтверждает актуальность проблемы исследования.

Целью выпускной квалификационной работы является выявление места и роли импровизации в преподавании современного танца.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих **задач**:

- изучить историю становления современного танца;
- проследить пути зарождения импровизации в современном танце;
- проанализировать приемы работы по включению импровизации в урок современного танца;
- показать возможности использования упражнений для изучения импровизации в преподавании современного танца;

Структура работы: введение, основная часть, состоящая из 2 глав, заключение, список использованных источников (40), приложение.

В процессе работы были использованы следующие методы:

1. Теоретический – анализ исторической, педагогической и методической литературы по выбранной теме исследования;
2. Эмпирический – включение танцевальной импровизации в преподавание современного танца детям младшего школьного возраста и анализ собственной педагогической деятельности.

Структура работы: введение, основная часть, состоящая из 2 глав, заключение, список использованных источников (40), приложение.

Основное содержание работы.

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 История становления современного танца и 1.2 Зарождение импровизации в современном танце) рассмотрены теоретические основы импровизации в преподавании современного танца.

Современный танец зародился в начале 20-го века и с самых первых дней утвердился как свободный. У современного танца своя система

движений и знаков, отличная и порой даже противоположная классике. Первопроходцами современного танца являются Фуллер, Дункан, Сен-Дени, а уже основоположниками танца модерн стали их ученики- Грэхем, Хамфри, Вейдман. Каждый из них был не только блестящим хореографом, но и педагогом, создавшим свою систему подготовки танцовщиков.

Танцевальная импровизация стала активно развиваться и применяться в процессе создания новых хореографических произведений в начале XX века, причем зарождение импровизации в современном танце началось с отказа от «чистого» копирования движений и создания «природного», индивидуального движения, которое танцовщицы находили в глубинах своего внутреннего мира и своего тела. Основаниями, на которых возникало естественное движение, были образы музыкального и изобразительного искусства, литературы и природы, повседневные движения. Импровизация считалась способом исследования движения в свободном танце и применялась как метод разработки, а не метод постановки. Технику импровизации можно отнести именно к инновационным педагогическим технологиям, которая объединяет в себе различные танцевальные техники, такие, как: техника М.Фокина, А. Дункан, У. Форсайта и С. Пэкстона.

Методы импровизации были включены в процесс создания танцев и спектаклей, в педагогическую работу по обучению технике и композиции современного танца. Импровизация получает широкое признание в сценическом искусстве и образовании. Сейчас основными центрами развития импровизации в России являются Москва, Ярославль и Санкт-Петербург.

Были определены пять основных этапов в изучении танцевальной импровизации: 1) подготовительный; 2) преемственно-имитационный; 3) перцептивно-рефлексивный; 4) пространственно-коммуникативный; 5) имитационно-игровой. Выполнение импровизационных упражнений, используемых на каждом этапе педагогической работы способствует развитию профессиональных качеств танцора, совершенствованию его

умений и навыков, самовыражению способностей и творческой самореализации личности в целом.

Танцевальная импровизация имеет значительный потенциал для совершенствования профессиональной подготовки специалистов в области современной хореографии и является обязательной для включения в учебный процесс подготовки танцовщика, что помогает повысить качество его профессиональной подготовки.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Приемы работы по включению импровизации в урок современного танца и 2.2 Использование упражнений для изучения импровизации в преподавании современного танца) проводится анализ упражнений на развитие танцевальной импровизации и включение ее в преподавание современного танца детям младшего школьного возраста.

Способность к импровизации - индивидуально психологическое свойство личности, которая позволяет без предварительной подготовки к решению внезапно возникшей задачи увидеть проблему, быстро, самостоятельно осуществить поиск ее решения и применение оригинальных способов достижения. У детей способность импровизировать существует подспудно, ее можно и нужно развивать. Импровизация помогает раскрепощать и раскрыть творческий потенциал, творческую натуру ребенка, развивает образное мышление и фантазию, музыкальность, ритмичность, артистизм, помогает выводить на эмоциональную работу через пластику и пантомиму. Она возможна только на базе развития музыкального слуха, творческого воображения, а также на основе свободного владения своим телом, то есть тогда, когда движения автоматизированы и не отвлекают внимания на технику их исполнения. Поэтому, если мы хотим достичь действительно художественной, а не примитивной интерпретации музыкальных произведений в пластике, необходима большая, трудоемкая работа над двигательными навыками. Но сам процесс этой технической

работы также должен быть привлекательным, игровым и творческим. И тогда дети будут развиваться, обучаться движениям легко и непринужденно, незаметно для себя осваивая разнообразные и сложные двигательные комбинации. Поэтому задача педагога-хореографа: совершенствовать двигательные навыки у детей, развить способности к импровизации, поддержать в них желание творческого самовыражения, помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю свободу и уверенность, проявить свою фантазию, умение наслаждаться танцем.

На занятиях хореографией педагог должен постепенно подводить детей к импровизации, то есть со свободного, непринужденного движения под музыку, чтобы они научились импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе усвоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, оригинальные движения.

Упражнения, которые помогают развить способность импровизировать, можно делать и одному, другие с партнером или в составе группы. При регулярном выполнении этих движений можно быстро развивать способность импровизировать в танце.

Исследование развития творческого потенциала средствами импровизации заключается в проведении определенных комплексов упражнений, направленных на развитие творческого потенциала средствами импровизации.

Джойс Моргенрот предлагает следующие упражнения, которые можно использовать для разогрева в начале занятия или на первом – подготовительном этапе работы:

- Разминка «Слово-Действие»
- Разминка «Части тела»
- Разминка «Локомотив»

В разминке «Слово-Действие» педагог называет качество движения, например, скручивание, подъем и падение, бег и т.д. Танцоры должны

непрерывными движениями придумать три способа реализации данного педагогом качества: через спонтанное физическое исследование, через прошлый опыт, используя техники, которые были уже изучены и через подражание остальным партнерам. Данное упражнение помещает танцоров в импровизирующее состояние ума, развивает память, воображение и способность к подражанию.

Разминка «Части тела» заключается в том, что танцоры встают в круг и по очереди называют часть тела. После названия какой-либо части тела, танцоры начинают движение именно этой части тела до тех пор, пока не будет озвучена следующая. Можно комбинировать движение частей тела или переходить от одной части тела ко всему телу. Движение начинается с медленной скорости и набирает темп.

В разминке «Локомотив» все выстраиваются за одним танцором, который двигается по пространству так, чтобы задействовать различные части тела. Когда танцоры меняются и во главу линии встает другой танцор, меняется вид движения. Движение постепенно должно стать более полным и энергичным.

Следующий блок упражнений называется зеркало. Танцоры делятся по парам, один из них становится ведущим, другой- ведомым. Задача ведомого «отзеркаливать» движения ведущего так точно, как только может. Меняться ролями можно через непосредственное соприкосновение руками.

Зеркальное отражение движений других людей является основой импровизации. Способность воспринимать и воспроизводить движения развивается через точное подражание, способность отвечать без промедления исходит из необходимости двигаться синхронно с партнером, способность сохранять концентрацию поддерживается постоянной фокусировкой танцоров друг на друге. Когда упражнение будет освоено детьми в парах, можно переходить к упражнению «Групповое зеркало».

Далее в методе Джойса Моргенрота следует упражнение «Цепочка имен». В нем танцор должен озвучить свое имя во время исполнения

собственной комбинации или одного движения. Задача следующего танцора повторить имя и движение предыдущего танцора и затем добавить свое.

Упражнение «В унисон» ставит цель перед танцорами двигаться без прерываний. Ведущим, за которым повторяют остальные танцоры, является тот, который не видит остальных. Передать роль ведущего ему необходимо с изменением направления движения. В таком случае, роль ведущего переходит к другому танцору, за которым остальные должны повторять и двигаться в унисон. Движение в унисон с другими порождает чувство согласия и поддержки.

Залог зрелищного и по-настоящему красивого концертного номера – синхронность его исполнения. Но необходимо понимать, что дети, в отличие от взрослых, менее дисциплинированы и не владеют отточенной координацией. Развитию этих навыков преподаватель должен уделять немалое внимание. Упражнения «Синхронный старт» и «На счет» позволяют развить синхронность у танцоров.

Еще одним полезным навыком для танцоров является умение двигаться в физическом контакте с партнером. Развить такой навык позволяют упражнения на контактную импровизацию. Контактная импровизация (КИ) – направление в современном танце, возникшее во второй половине XX века. Его основной идеей является осознанное отношение к природе собственного тела: если в классическом танце тело человека подчинено движению, то в КИ движение исходит из импульсов тела, становясь их естественным продолжением. Эта работа — исследование способности сознания слиться с телом в настоящем моменте и оставаться в нем, оставаться в теле, когда условия изменились. Чтобы занятия контактной импровизации прошли более успешно и качественно, работа начинается с расслабления тел партнеров, для чего используются специальные техники бодиворк, релиз (bodywork, release). Глубокое расслабление не только снимает физическое напряжение, позволяет отпустить скованность мышц, ослабить внутреннее напряжение, качественно

улучшить осознание своего тела и состояния, наладить эмоциональный и физический контакт партнёров.

Опираясь на рассмотренные упражнения, можно сделать вывод о том, что использование импровизации как педагогической технологии на уроках современного танца, осуществляется в трех формах:

- первая, это индивидуальная форма, когда исполнители работают все вместе, исполняя поставленные педагогом задачи, но в тоже время каждый танцовщик индивидуально занимается собой и своим телом, или когда танцует один человек, а остальные вместе с педагогом наблюдают и по завершению делятся сделанными выводами из увиденного танцевального этюда.

- вторая форма, это работа в паре. Два танцора импровизируют одновременно, например, тем самым видя, так называемый «диалог» или непосредственно используя контактную импровизацию, которая включает поддержки простые или сложные, а также переносы и отдачи веса.

- третий вид - это групповая форма, подразумевающая взаимодействие нескольких исполнителей, это наиболее сложная форма, из выше перечисленных, поэтому к ней можно приступать после освоения первых двух, так как танцоры, которым необходимо импровизационно взаимодействовать с несколькими людьми, должны сначала сами в совершенстве овладеть техникой импровизации.

Таким образом, использование импровизации как педагогической технологии, на уроках современного танца, в индивидуальной, парной или групповой формах, влияет на психологические и физические аспекты танцоров, позволяет сделать технику исполнителей более интересной, выразительной и индивидуальной, а также создать раскрепощенную, свободную, неповторимую личность, какой и должен является человек, выходящий на сцену.

Импровизацию важно и нужно включать в урок современного танца. Активное ее включение способствует совершенствованию у танцоров таких

профессиональных умений и навыков, как: активно реагировать на неожиданные ситуации и задачи; синхронно двигаться в ансамбле; мобилизовать усилия и концентрировать внимание; быстро овладевать различными стилями и характером движения; гармонично интегрировать хореографию с другими видами искусства – музыкой, изобразительным искусством, литературой, театром, восприятие которых выступает источником творческого вдохновения в создании импровизации и хореографической композиции в целом.

Заключение

Анализ места и роли импровизации в преподавании современного танца и подготовке танцоров позволяет отметить, что именно овладение навыками импровизации позволяет развивать самостоятельность, креативность, внимание, умение управлять своим телом, развивать исполнительскую технику и мастерство. Важно помнить, что каждый танцор индивидуален и каждый раз выполняя одну и ту же задачу получается 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 неповторимо 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.

Практический опыт введения импровизации на занятиях хореографией показывает не только большую заинтересованность ребят творчеством, но и несомненное его влияние на музыкальное развитие ребенка.

Младший школьный возраст, является фундаментом в хореографическом образовании. Все первоначальные базовые знания умения и навыки ребята получают именно в этом возрасте. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что младший школьный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Развитие творческого потенциала младших школьников и ее влияние на их творческий рост проходит более успешно, если деятельность педагога основывается на уважении и понимании учащихся, умении использовать игровую педагогическую технологию, как инструмент развития творческой активности младших школьников. Поэтому очень важно увлечь ребёнка, заинтересовать, чтобы ему хотелось идти на занятия. И эта задача ложится на плечи педагога-хореографа. Если его уроки будут интересны и доступны для понимания детей, то и результаты в хореографической деятельности будут высоки. Активность и интерес детей младшего школьного возраста к хореографическим занятиям напрямую связан с творческой инициативой педагога, с тем, как он преподносит учебный материал, с какими эмоциями, с каким настроением. Включение в занятия по современной хореографии элементов импровизации, значительно повысит степень развития творческого потенциала у детей младшего школьного возраста.

С внедрением в занятия упражнений по импровизации были замечены следующие изменения:

- Постепенно начало уходить стеснение, а вместе с ним и зажатость, замкнутость в движениях;
- Движения обрели характер танцора, передавая его эмоции;
- Дети научились двигаться в парах, не бояться физического контакта друг с другом, что в будущем позволит сделать постановку интереснее, добавив в нее различных поддержек;

- Исполнение движений стало синхроннее, что важно для зрелищного исполнения танцевального номера;

- У детей стали появляться свои идеи комбинаций, движений, которыми они с удовольствием делились друг с другом и с преподавателем.

Все вышесказанное доказывает, что внедрение импровизации в процесс преподавания современного танца является важным условием для формирования индивидуальной культуры каждого ребенка.