

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 импровизации в процессе занятий
латиноамериканскими социальными танцами**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 531 группы Института искусств
по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная
культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Зайцевой Алисы Станиславовны

Научный руководитель
д.иск., профессор

_____ А.И. Демченко

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022.

Введение. Танец - это ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец, возможно, одно из древнейших искусств, которое отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать людям свои чувства языком своего тела. Почти все важные события в жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление больного и пр. Танцем молили о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении. И сегодня танцы представляют собой один из многих видов социальной деятельности человека. Танец – это не только сочетание физической, психической и эстетической деятельности, это еще и творческий процесс.

Феномен танца многогранен, так как существует большое разнообразие видов танца и танцевальных практик. Танцы, прежде всего, глобально делятся на сольные (индивидуальные), парные, групповые. Сольный танец – это, самовыражение конкретного человека, его восприятие мира, музыки, себя. По сольному танцу можно с некоторой степенью точности определить характер данного человека, степень его свободы, сдержанности. Чувствует ли он свое тело, или просто исполняет заученные схемы, открыт он для коммуникации или же закрыт. Групповой танец, напротив, символизирует единство людей, коллективное взаимодействие. Ему характерны синхронность, единообразие движений, а это значит изначальное заучивание, в этом виде танца отсутствует импровизация. Парный танец – это, по сути, общение двух людей, как правило, мужчины и женщины. Своим танцем, взаимодействием в паре, они воплощают картину межличностного взаимодействия, как реального (в социальных танцах), так и сюжетного – в постановочных танцах, театральных и сценических номерах.

Классификация танцев делит их на профессиональные и социальные. К профессиональным можно отнести классический балет, народно-

сценические виды танца, спортивные бальные танцы, то есть такие, которые воспринимаются не как увлечение, а как спорт или профессия. Им посвящается большая часть жизни, в таких танцах подразумеваются профессиональные соревнования, достижение результатов и присуждение спортивных разрядов.

К социальным танцам относятся латиноамериканские танцы (сальса, меренге, бачата), аргентинское танго, хастл и многие другие. Как следует из самого названия, социальные танцы (от англ. social dance) объединяют людей, для которых танец – повод для общения, которого не хватает в настоящее время цифровой реальности. Клубные или уличные танцы, которые более известны широкой публике (хип-хоп, денсхолл, реггетон и т.д.), индивидуальны, хотя также объединяют свою социальную группу. В отличие от них, Social Dance требуют более широкого контакта между людьми, долгого совместного занятия общим увлечением. Социальный танец отличается от профессионального конкретно тем, что в нём нет определенной, заранее выученной последовательности движений. Так же, важен основной шаг, который для каждого танца свой и должен быть известен танцующим для возможности достижения слаженного и синхронного движения.

Импровизация является главной составляющей латиноамериканских социальных танцев. Она рождается в процессе танца при взаимодействии двух людей в паре. Так как латиноамериканские танцы являются парными танцами необходимо помимо танцевальной лексики учиться на занятиях и взаимодействию в паре, и умению слышать партнера.

Импровизация в социальных танцах подразумевает сочетание телесной и умственной работы, полную концентрацию собственного сознания. Это дает возможность заглянуть внутрь себя, изучить не только свои физические возможности, но и особенности собственного воображения и мышления. А также импровизация дает гармоничное восприятие себя, источник усовершенствование собственного репертуара движений, пластичности и

грации. Необходимость лучше понять место и роль импровизации во время занятий латиноамериканскими социальными танцами делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Степень научной изученности темы. Проблема по внедрению импровизации в современной хореографии, а также вопрос о ее необходимости, как таковой были рассмотрены в исследованиях таких авторов, как А.Е. Гиршон, В.П. Голованов, Е. Ю. Каминская, М. В. Матушкина, В. Ю. Никитин и др.

История и особенности латиноамериканских социальных танцев достаточно подробно освещены в исследованиях М. Н. Жиленко, Е.А. Лисиной, М. А. Ткачук, Д.А. Толстой и др.

В целом, на основании анализа литературных источников, нами было определено, что методы по развитию импровизации в процессе занятий латиноамериканскими социальными танцами помимо обязательного исполнения несут так же дополнительно функцию эстетического удовлетворения и активизируют обучающихся на создание новых произведений, импровизации с применением изученных технических приемов и самостоятельным освоением новых, этот стимулирует к необходимости приобретения и новых теоретических знаний.

Цель исследования: рассмотреть особенности импровизации при занятиях латиноамериканскими социальными танцами.

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие **задачи**:

1. Определить, что такое импровизация и указать ее общие характеристики.
2. Рассмотреть историю возникновения латиноамериканских социальных танцев и раскрыть их особенности.
3. Определить формы и методы работы по развитию импровизации на занятиях латиноамериканскими социальными танцами.

4. Представить методические рекомендации по развитию импровизации на занятиях латиноамериканскими социальными танцами в Саратове.

При проведении исследования были использованы следующие **методы**:

1. анализ теоретических и практических работ по хореографии, педагогике, искусствоведению, связанных с данной проблемой;

2. изучение и обобщение педагогического опыта, программ и методов практического обучения, на основе которого были сформулированы рекомендации по использованию элементов импровизации в латиноамериканских социальных танцах;

3. диагностический метод;

4. метод обобщения, который позволил обработать полученные в результате практической деятельности данные и сделать теоретические и практические выводы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что уточнена роль импровизации в латиноамериканских социальных танцах, выявлены основные методы развития импровизации, необходимые в работе с учениками.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученного материала при разработке рекомендаций по использованию основных методов по развитию импровизации в процессе изучения латиноамериканских социальных танцев.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников, включающий в себя 36 наименований и приложение.

Основное содержание работы.

В первой главе отражены теоретические аспекты изучения роли импровизации в современной хореографии и история возникновения латиноамериканских социальных танцев, здесь раскрываются два параграфа

(1.1 Импровизация и ее общая характеристика и 1.2 Латиноамериканские социальные танцы и их особенности).

Импровизация (от лат. *improvisus* — неожиданный, внезапный) — произведение искусства, которое создаётся во время процесса исполнения.

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, что у исполнителя есть выбор непосредственно в моменте танца, в процессе импровизации, как двигаться и какую рассказывать историю, а не танцевать заранее заготовленную хореографию.

Такое явление, как танцевальная импровизация было рассмотрено на примере социальных латиноамериканских танцев. Социальные танцы представляют собой танцевальное направление, ориентированное не на мастерство, технику и участие в соревнованиях, а на хорошее времяпрепровождение, развлечение, удовольствие самих танцующих, обмен эмоциями, общение, развитие координации и поддержание хорошей физической формы. Данные танцы, становятся хорошим средством общения и способствуют хорошему взаимопониманию. Обучаясь им и посещая различные танцевальные фестивали, конкурсы и вечеринки, люди постоянно взаимодействуют друг с другом. Социальные танцы ориентированы на комфорт и взаимодействие внутри пары и часто лишены сложных хореографических элементов, не требуют много места в танцевальном зале, большого пространства, а также длительного изучения. Главное в них не заученная хореография, а количество интересных, ярких движений, связок и навыки танцевального общения, умения взаимодействовать в паре. Социальные латиноамериканские танцы отличаются своей универсальностью, танцуются под самую разную музыку, в любом темпе и с

любым партнером или партнершей. Данная ситуация дала возможность развития танцев, носящих импровизационный характер, не требующих многолетнего изучения.

Во второй главе отражены практические аспекты изучения методов по развитию импровизации в процессе изучения латиноамериканских социальных танцев. (2.1 Формы и методы работы по развитию импровизации на занятиях латиноамериканскими социальными танцами 2.2 Методические рекомендации по развитию импровизации на занятиях латиноамериканскими социальными танцами в Саратове).

1. В практической части выпускной квалификационной работы мы изучали основные методы по развитию импровизации в латиноамериканских социальных танцах: регулярное посещение танцевальных тренировок для отработки и наработки танцевальных движений, определенных паттернов, связок и комбинаций. Импровизация в танце возможна только при большом лексическом запасе.

2. Самостоятельное повторение танцевальных элементов с занятий. Помимо посещения танцевальных тренировок необходимо так же регулярно самостоятельно повторять пройденный материал. Так как необходимо наработать мышечную память, чтобы во время танца не тратить время на вспоминание каждого отдельного движения, наше тело должно воспроизводить движения автоматически.

3. Необходимо слушать как можно больше латиноамериканской музыки. В домашних условиях включать музыку в наушниках и делать базовые шаги, попадая в основной ритм. Но нельзя танцевать под одну и ту же музыкальную композицию, музыка должна быть разнообразной и контрастной – быстрая и медленная; с большим количеством акцентов и более умиротворенная; веселая и лирическая. Когда задача просто попадать в основной ритм будет пройдена, нужно будет повышать сложность.

Музыка делится на слои и уровни, вокальное и инструментальное исполнение. В латиноамериканских танцах используется большое количество

музыкальных инструментов: клавесин (задает основной ритм), конга (один из основных инструментов перкуссии в сальсе), бонго, каубелл (звучит в энергичных секциях песни, он чаще всего подчеркивает сильные доли в песне 1-3-5-7), тимбалес, маракасы, гуиро (основной инструмент для ча-ча-ча), пиано и гитара Трес (задают ритмическую основу для мелодии и вокала), бас и духовые.

При прослушивании музыки можно выделять для себя какой-то отдельный инструмент и стараться на протяжении всей композиции слушать только его. Затем подключать тело и танцевать базовый шаг так же только на определенный инструмент или вокал.

4. Необходимо тренировать свою собственную «насмотренность». Часто смотреть танцевальные видео, наблюдать за лучшими танцорами, посещать мастер-классы и занятия других преподавателей, чтобы наблюдать за разными стилистикой, перенимать движения, особенно понравившиеся тщательно отрабатывать и формировать свой собственный стиль танцевания.

5. Нужно использовать изоляцию. Это интересный способ импровизации. Им часто пользуются люди, танцующие брейк-данс или паппинг (стиль робота). Это когда части тела двигаются четко по очереди, сначала рука, потом голова, потом правая нога, снова голова, левая рука, левая нога и т.д. Это заставляет придумывать новые движения отдельными частями тела. Нужно будет заставить работать фантазию, чтобы не повторяться. Варианты безграничны.

6. Латиноамериканские социальные танцы являются парными танцами. Одному танцевать невозможно. И здесь одним из отличий от других парных танцев (например, бальных) является то, что здесь нет постоянного партнёра, с которым на тренировках разучиваются движения. Обмен партнёрами происходит постоянно, и нарабатываются навыки ведения и слушания разных партнёров.

7. Нужно регулярно посещать занятия и отрабатывать самостоятельно, как парное танцевание латиноамериканских танцев, так и

сольное. Так как сам танец состоит из парной и сольной части. На парных тренировках изучаются базовые шаги и связки. Их сразу же применяют и отрабатывают в паре. Преподаватели учат взаимодействию в паре, техникам безопасности (что бы не было вывернутых рук и ног), объяснение распределения ролей (мужчина ведет, женщина ведется), правильным импульсам (что бы партнерши понимали, каким будет следующее движение – поворот, какая-то фигура или же сольная часть), этикету (как правильно приглашать на танец и как правильно отказывать).

На тренировках по соло изучается сольное танцевание латиноамериканских танцев. Изучение связок и паттернов под разную музыку. Тренировки для мужчин и женщин зачастую проводятся отдельно, так как в соло части идет выделение индивидуальности танца, отдельно женской и мужской пластики.

8. Так как латиноамериканские танцы являются социальными, по ним часто проводятся мероприятия – вечеринки и опен-эйры. На таких мероприятиях чередуется музыка из разных стилей (сальса, бачата, кизомба, ча-ча-ча). Приходит много людей, ученики разных школ, кто посещает занятия по латиноамериканским танцам; происходит общение между людьми и непосредственно сами танцы. Для развития импровизации так же необходимо посещать такие мероприятия, чтобы обзаводиться новыми знакомыми, танцевать как можно с большим количеством людей, отрабатывать движения и связки с тренировок и мастер-классов, вырабатывать свой внутренний стиль и пластику. Опен-эйры и вечеринки способствуют неформальному общению между людьми, что помогает больше расслабляться во время танца и слушать музыку, слушать партнера/партнершу, слушать себя и это все помогает легче импровизировать в танце.

Заключение. Рассмотрев импровизацию, можно отметить, что импровизировать в танце – это значит танцевать, чувствуя свободу в теле и получая радость от движения. При этом важно выражать себя, открывать себя через танец, раскрывать эмоционально-телесную выразительность через движение. Импровизация требует постоянного совершенствования, глубокой душевной и физической работы над собой и своим Я. Танцевальная импровизация - это яркое проживание каждого мгновения своего движения, умение рассказывать с помощью языка своего тела. Это шанс и возможность достичь более полной, более насыщенной, здоровой и прекрасной жизни.

Культура латиноамериканских социальных танцев невероятно обширна и включает многообразие стилей, свою историю, музыку, а также свою манеру исполнения. В отличие от бальных парных латиноамериканских танцев социальные танцы не готовятся и не репетируются заранее. Они не направлены на безупречное оттачивание мастерства и дальнейшее участие в конкурсах. Социальные танцы обращены больше на эмоциональную составляющую кратковременного контакта двух танцующих людей. Рассматриваемые нами танцы изучаются и танцуются для собственного удовольствия и могут быть представлены как один из способов самовыражения. Латиноамериканские социальные танцы полностью строятся на импровизации. Каждый танец никогда не похож на предыдущий. Каждый танец несет в себе новую историю. Последовательность танцевальных движений зависит от внутреннего состояния танцующих, музыки и ритма. Танец не всегда может быть сложным, но он всегда окрашен эмоциями и живым интересом. Латиноамериканские социальные танцы открыты и доступны для всех – их можно начать танцевать в любом возрасте и при любой физической подготовке.

Латиноамериканские социальные танцы, в отличии от других танцевальных направлений полностью импровизационны и свободны в исполнении. Импровизация делает танец непредсказуемым, поэтому умение

слышать партнера – одно из важных условий, ему нужно учиться. Что бы начать танцевать и погружаться в историю и культуру латиноамериканских социальных танцев не требуется высоких физических данных, но тем не менее, что бы танцевать хорошо необходимо регулярно посещать танцевальные тренировки; самостоятельно повторять и закреплять материал с занятий; слушать большое количество латиноамериканской музыки и прошагивать под нее базовый шаг, попадая в основной ритм; изучать и использовать изоляцию; часто смотреть танцевальные видео; наблюдать за лучшими танцорами; посещать мастер-классы и занятия других преподавателей, чтобы наблюдать за разными стилистиками, перенимать движения, особенно понравившиеся тщательно отрабатывать и формировать свой собственный стиль танца.

Все перечисленные выше технологии помимо обязательного исполнения несут так же дополнительно функцию эстетического удовлетворения и активизируют обучающихся на создание новых произведений, импровизации с применением изученных технических приемов и самостоятельным освоением новых, этот стимулирует к необходимости приобретения и новых теоретических знаний. У учеников начинает прослеживаться развитие и результат своей творческой деятельности, открывая и проявляя свою уникальность, а также использовать его для создания собственных двигательных фраз и соединять закрепленный материал с импровизацией. Увеличение осознанности и эффективности движения, расширение фокуса внимания и спектра выразительности, развитие динамики движений и качество присутствия в танце и в жизни.