

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 техники импровизации в коллективе современного танца

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра

студентки V курса 581 группы
направления подготовки 52.03.01 – Хореографическое искусство
(профиля «Искусство современного танца»)
Института искусств

Савченко Ксении Сергеевны

Научный руководитель
профессор, доктор искусствоведения _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2023

Введение. В XXI веке отличительной чертой и основой эстетики современного танца является импровизация, которая на данный момент стала ключевым компонентом танцевальных постановок и хореографических систем.

Импровизация (от лат. Improvises – неожиданный) – 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 обучение 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.

Импровизация всегда существовала внутри какой-либо танцевальной стилистики, она обычно являлась частью народных обрядов, игр и празднеств. Импровизация особенно отчетливо проявляется в народных танцах, когда в ответ на «вызов» соперника, исполнитель выходит за рамки устойчивых танцевальных форм (например, русский перепляс). Импровизация достаточно широко используется и в социальном танце, когда исполнитель растворяется в музыке и начинает через движения выражать свое эмоциональное состояние в той или иной манере популярного танца.

В отличие от хореографии, обучение которой вполне понятно для понимания, импровизация чаще всего представляется как отсутствие школы и техники. Вопреки этому распространенному заблуждению, школа импровизации существует, но существует как бы на ином структурном уровне.

Техника импровизации – это техника восприятия импульсов движения и внутренних сигналов, техника релаксации и особое чувствование партнера, осознание собственного тела, пространства и времени в качестве элементов, из которых рождается композиция.

Импровизация и хореография – равноправные партнеры в танце, играющие различные, но одинаково важные роли. Процесс создания и совершенствования системы пластического языка танца воплощалось посредством импровизации.

Л. Н. Мун рассматривает импровизацию, как компонент творчества, который придает креативную направленность процессу художественного образования. П. Я. Гальперин утверждает, что особенностью импровизации является то, что в ней совпадают и процесс, и продукт. Импровизация является одновременно продуктом, видом, компонентом и основой творчества.

Актуальность исследования. Инновационные методы преподавания импровизации, как средство создания композиций современных форм танца, тем самым становясь неотъемлемыми составляющими хореографического процесса, как необходимого звена обучения современной хореографии в системе хореографического образования.

Импровизация становится необходимой частью развития современного хореографического искусства, способствующую многостороннему развитию личности, закрепляя приобретенный опыт обучающегося и создавая предпосылки дальнейшего творческого саморазвития.

Цель исследования: рассмотреть работу по развитию техники импровизации в коллективе современного танца.

Задачи исследования:

- на основе анализа литературы определить содержание понятия «импровизация» и дать ее общую характеристику;
- рассмотреть историю возникновения и развития техники импровизации в хореографии;

- представить коллектив современного танца как форму организации работы по развитию техники импровизации;
- составить рекомендации по эффективному применению импровизации на занятиях в коллективе современного танца.

Методологической базой послужили работы исследователей в области хореографии, рассматривающих развитие техники импровизации:

- история возникновения и развития техники импровизации (А. Е. Галимова, Т. А. Левина, М. В. Матушкина, Н. В. Осинцева, М. А. Сова и др.);
- техника импровизации в современном танце (О. Н. Вернигора, С. Р. Здор, М. Г. Ибатуллина, К. В. Нестерова, В. А. Шерегова, Lampert F и др.).

Структура дипломной работы:

Дипломная работа состоит из введения, 2 глав, 4 параграфов, заключения, списка использованных источников (48).

Первая глава посвящается изучению теоретических основ развития техники импровизации в хореографии. Внимательно изучается возникновение и развитие техники импровизации в хореографии.

Во второй главе рассмотрены практические основы развития техники импровизации в коллективе современного танца на примере коллектива современного танца «Брависсимо». Представлены методические рекомендации по изучению техники импровизации в коллективе современного танца. Представлена постановочная работа «Пески» с использованием техники импровизации.

Основное содержание работы. Импровизация – это, в концептуально-философском смысле, высшая форма танца. В импровизации нет разделения функций сочинителя и исполнителя, они образуют органическое единство и осуществляются одновременно. Импровизация является исследованием возможностей тела, аспектов движения, пространства, фантазии, воображения и т.д. Способность к импровизации проявляет в человеке

уверенность и желание действовать, принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.

Истоки танцевальной импровизации лежат на рубеже XIX и XX веков. На этом же этапе были сформированы принципы работы с импровизацией. Как элемент действия, импровизация встречается в таких театральных формах, как древняя народная комедия, интермедии средневековой драмы, комедия-декламация и импровизация. Однако с ростом тенденции к литературному театру и верности тексту в XVIII и XIX веках импровизация отошла на второй план, появившись вновь в XX веке в авангарде изобразительного искусства. Творческие методы модернистского танца варьировались от критического реализма, который был эффективным средством обличения буржуазного общества, до формалистических техник, в которых хореографы стремились выразить свой протест. Мерс Каннингем ввел в балет импровизационное начало и хаотичность движений. Элвин Эйли включил в свою работу элементы африканского танца и черной музыки. Рудольф фон Лабан называет «выразительный танец» свободной танцевальной техникой и описывает наиболее важные характеристики танцевальной импровизации. Пионеры современного танца искали путь «сзади к природе и нашли в ней возможность для импровизации. Айседора Дункан, Рудольф фон Лабан, Мари Вигман и Грето Палукка, взяв свои собственные отправные точки, искали и представляли идеал «чистого» и «естественного» движения, возникшего из творчества конкретного человека.

Хореографический коллектив современного танца – это творческая организация, в которой дети учатся и осваивают искусство современного танца, также демонстрируют свои навыки и умения в концертных выступлениях. Важным в процессе хореографической подготовки является непрерывное формирование и развитие двигательного аппарата, развитие исполнительского мастерства и освоение характера и способов движения, что позволяет без напряжения и даже легче пропустить через себя яркую палитру того или иного танца на сцене. Техника танца и художественная

выразительность жизненно важны во всех видах танцевального искусства. Одним из условий танца является то, что человеческое тело «говорит», то есть может передавать определенные сообщения через «бессловесные» движения тела. Танец зародился тогда, когда осязаемое человеческое тело стало символическим, когда само движущееся тело стало проводником смысла и ценностей в человеческой культуре. Только в XX веке современный танец стал формой искусства и приобрел новое значение и роль. Про современный танец говорят – это спонтанный режим «здесь и сейчас», это процесс движения тела с интеллектуальными и философскими элементами, чем танцевальное искусство.

Внедрение импровизации в образовательный процесс с условием непрерывного изучения позволяет качественно повысить уровень исполнения и понимания современной хореографии, способствует индивидуальности хореографического мышления. Техника импровизации интерпретируется в педагогическом аспекте постоянно развивающееся явление, создающее новое в искусстве. Особенность импровизации заключается в способности учащихся к саморазвитию, осуществление новых движений.

Методика выполнения импровизационных упражнений, этюдов на различные задания в современном хореографическом искусстве является инновационной, с практической точки зрения достаточно важной для обучения, как учащихся, так и будущих преподавателей. Можно выделить различные направления импровизации:

- 1.От слышимых стимулов. Импровизация, при которой звуки являются стимулом движения.

- 2.От визуальных стимулов. Всё, что видит учащийся, может вызвать в нём ответную реакцию, стимул к движению.

- 3.Осязание. Практика ощущений предметов различной текстуры и чувствительности к ним различных частей тела.

Главная задача импровизации от различных стимулов – развитие чувствительности и быстрой реакции на изменения, вызванные восприятием одушевлённых и неодушевлённых предметов.

В коллективе современного танца «Брависсимо» была поставлена хореографическая постановка «Пески» с использованием техники импровизации. В постановке есть отдельные танцевальные части, в которых учащиеся исполняли свою импровизацию.

Тема данной постановки – Время, Ветер, Пространство. Предмет явления (художественный образ) – Песок. «Пески» исполняется в современном направлении с экспериментальной хореографией. Хореографическая образность заключена в идею и теме хореографического произведения.

Работа по осуществлению хореографической постановки с применением техники импровизации дает возможность предлагать участникам коллектива различные творческие задания, позволяющие им не только развивать свои творческие способности, но и принимать участие в процессе регенерирования новаторских идей в лексике и постановочной работе. Дети становятся помощниками для педагога в создании постановочных номеров.

Заключение. На основе анализа литературы сделаны следующие выводы.

Импровизация представляет собой спонтанное, сиюминутное, индивидуальное воплощение авторского произведения в зависимости от сегодняшнего, сиюминутного состояния исполнителя. Такая импровизация в хореографии возможна без использования новых движений, а только для интерпретации созданного хореографом и зафиксированного на репетициях хореографического текста. При этом важно отметить, что импровизация является, прежде всего, исследованием: возможностей тела, аспектов движения, пространства, фантазии, воображения и т.д. Способность к

импровизации проявляет в человеке уверенность и желание действовать, принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.

Рассмотрев весь спектр исторического развития танцевальной импровизации, начиная с возникновения свободного танца (А. Дункан), через выразительный танец (Р. фон Лабан, М. Вигман) и танец-модерн (Рут Сен-Дени) до танцевального театра и постмодернистского танца, можно сделать вывод о том, что импровизация как танцевальное явление имеет богатую историю, теоретическую базу, различные направления и школы.

Импровизация – метод творчества, предлагающий создать произведение в процессе свободного фантазирования, сочинителя и исполнителя, образуя одно целое произведения.

Современный танец – это особый пласт танцевального искусства, отличный от классического балета, джаза и бального танца. Как и эти направления, он обладает своей собственной, неповторимой спецификой, грацией и энергетикой. Модерн требует особого подхода к освоению, поскольку создает уникальный язык тела, отличный от других танцевальных стилей.

Его важнейшей характеристикой является свобода тела танцора для естественного движения. Для модерна характерны импровизационные элементы, которые включаются в профессиональные постановки, когда танец создается перед публикой. Эти моменты делают танец живым и непредсказуемым и стимулируют развитие творческого мышления не только хореографа, но и каждого члена танцевальной группы.

В связи с развитием импровизации в современном танце в нынешнее время, наблюдается тенденция, 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.

Танец – это не только искусство, не только терапия, но и эзотерическое действо – это принципиально. Дело в том, что танец, подобно другим телесно ориентированным практикам, открывает для нас возможность пройти в другой мир, в другую реальность, где мы имеем дело не с утилитарными функциями, а со своей собственной личностью, с её идеалами и мечтами. Потому что свободный танец – это не только искусство, не только действо, но и особый жизненный путь, это движение в другие реальности. Тело – это не только инструмент выражения, но и инструмент восприятия. Движение изменяет тело, разум и дух, а разум и дух влияют на тело и его движение.

Искусство исполнителя – выразительность. Каждый исполнитель, в зависимости от его индивидуальности, развивает самостоятельный пластический мотив. Искусство зрителя – это свобода воображения, неограниченный поиск смыслов и значений.

Импровизация – это своеобразная развернутая творческая лаборатория, используемая для расширения хореографического текста, и как средство проявления уникальности в творческой деятельности.

По определению импровизация – это способ создать художественное произведение прямо в процессе исполнения. Стоит ли его фиксировать и воспроизводить? Вопрос касается эфемерности искусства танца как такового. С одной стороны состояние, движение и задачи импровизации можно запечатлеть письменно и на видео. С другой – танец невозможно зафиксировать во времени, ведь человеку сложно повторить движение и эмоциональное состояние с абсолютной точностью.

Поскольку в основе каждого хореографического произведения и его анализа лежит музыка (звуки могут быть разными), хореографический текст должен соответствовать следующим требованиям:

- танцевальные движения должны соответствовать выбранному музыкальному материалу и соответствовать традиционной народной культуре;
- образы, создаваемые музыкой, должны быть воплощены и в танцевальных движениях;
- темп музыки и танцевальных движений должен быть совместим (никаких медленных движений под быструю музыку и наоборот);
- соответствие размера музыки метрическому расположению движений;
- изменение танцевальных движений в момент изменения характера, темпа или интонации музыки (усиление звука, акцент на определенных нотах или аккордах – все это должно быть отражено в изменениях хореографического текста).

Хореографический текст является самым важным средством выражения хореографии. Хореографический текст должен включать основное, доминирующее движение, второстепенные, связующие движения и «конечные точки».

Следует отметить, что хореографический текст должен следовать законам драматургии из-за его тесной связи с драматическим развитием действия.

В практической части квалификационной работы была предоставлена хореографическая постановка: «Пески», в которой подробно проанализирована вся поэтапная работа по её созданию. Данная хореографическая композиция построена на использовании техники импровизации.