

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя»

Методическая разработка
«Импровизация в танце»

Составитель:
Авдеева Алла Геннадьевна,
педагог дополнительного образования

г. Ставрополь, 2022

Танцевальная импровизация - это, прежде всего, спонтанность творческого самовыражения. Импровизация движений - это прорыв к свободе движений, это выход за рамки надуманных заранее движений.

Импровизации помогает раскрепощать и раскрыть творческий потенциал, творческую натуру ребёнка. Развивает образное мышление и фантазию, музыкальность, ритмичность, актёрские данные, помогает выводить на эмоциональную работу через пластику и пантомиму. Развивает ассоциативное мышление к музыкальному произведению и помогает воплощать ассоциацию в движение и в постановку сюжетной линии танцевальной композиции и образа героя танцевальной сюжетной композиции. Музыка помогает воплощать характер, передавать его через пластику.

Исторические аспекты развития импровизации в современной хореографии

В конце XIX в. на балетном искусстве сказался кризис, который вызвал дезорганизацию художественной красоты в хореографии. В первой половине 20-го века широко распространение получила теория элитарной и массовой культуры. Начали развиваться собственные школы современного танца. Танец модерн возник как противоположность балетному искусству, основываясь на философии индивидуальности и отверженных, стремясь к совершенствованию выразительных средств.

Педагог и теоретик Франсуа Дельсарт по сценическому движению стал основоположником идеи танца модерн, изучавший связь голоса, жеста, эмоции. Последователям Франсуа Дельсарта стала Айседора Дункан, открывший путь новому, «танец будущего». Ее танец, возвращенный к натуральным формам, проявил огромное внимание на многих представителей искусства. Происходит нововведение, отказ от балетного костюма, обращая к симфонической и камерной музыке, к чему приводит начало пути танца модерн. В основе ее принципа обучения лежал взгляд внутрь себя и поиск движений внутри своего тела.

Ярко себя проявил в свободном танце, Рудольф фон Лабан, предложил свою теорию движения, в следствии сформировалась двигательная система – Пространство, Энергия, Сила, Время. В своей школе он экспериментировал с импровизации, в которой использовал словесные и звуковые искусства. «Выразительным танцем» он представил как свободную танцевальную технику, которая имеет существенные методы танцевальной импровизации.

Современные российские и западные хореографы, такие как: Борис Эйфман, Иржи Килиан, Уильям Форсайт, Начо Дуато, Матс Эк и многие другие – усложняют координацию, динамику, увеличивают амплитуду движений, используют сложные акробатические поддержки в хореографии, активно применяют партерную лексику. Следовательно, 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.

Импровизация, как инновационный метод преподавания современного танца в дополнительном образовании

В современном мире происходит акцент на внимание развитию творческой личности ребенка, так как творчество является инструментом инновационных преобразований. Современный танец является одним из путей для развития творческой деятельности преподавателя и учащегося. Для преподавателей хореографии инновация воспринимается как процесс обогащения художественно-творческой деятельности обучающихся в дополнительном образовании – от получения творческого знания до готовности создания новых художественно-творческих проектов на основе нового знания. Художественная творческая деятельность детей – одна из наиболее доступных и действенных форм эстетического освоения мира детьми. В процессе художественного творчества, они получают возможность выразить свое эстетическое отношение к предметам искусства. «Творческая личность» – личность социально адаптированная, способная к активным и творческим преобразованиям

окружающего мира в любом виде деятельности, к поиску оптимальных оригинальных решений на поставленные задачи.

Импровизация в танце - танец, рождающийся во время исполнения, игра музыкального ритма средствами пластики и мимики, и эмоциональной окраске. Импровизацию можно рассматривать как средство обучению танца, развитие лексики при постановке хореографической композиции, воображения, ритмопластической свободы, как инновационный подход в современной хореографии, выявления одаренных детей.

Воображение - фантазия, питает творчество новым необычным взглядом на мир. Развития воображения у ребенка строится постепенно по мере приобретения им определенного опыта. Импровизация в учебно-воспитательном процессе способствует формированию творческих способностей, включающих способность импровизировать и воплощать музыкальный образ в танце, репродуктивные способности - способность к овладению техники современной хореографии.

Импровизация - это реальная возможность выразить себя в танцевальном движении очень честно, откровенно и точно. Это возможность заглянуть в себя, открыть в себе новые, доселе неизвестные резервы, открыть свой творческий потенциал. Осознание этого открывает шанс к самопознанию, к обретению еще большей личностной целостности.

Импровизация - это высшая форма танца, которая совместила в себе прекрасное владение телом, раскрепощенность, развитое чувство музыки и ритма, артистизм, богатое воображение и яркую фантазию. Именно владение искусством импровизации делает из танцора настоящего артиста. Для овладения навыками импровизации, следует изучать танец, учиться понимать и слышать музыку, чтобы достичь ощущения себя в свободном и бесконечном пространстве.

Не важно даже, как человек танцует, в данный момент важны его ощущения, чувства и мысли, которые он выражает в это мгновение своим танцем. Импровизация - это развитое умение действовать в незнакомых и

сложных ситуациях. Импровизация - состояние, в котором бывает каждый. Это мироощущение, когда чувства и разум не противоречат друг другу. Это моменты полета и полного доверия к самому себе, к своим желаниям, чувствам и действиям.

Главным фактором успеха в танцевальной импровизации, несомненно, является импровизация эмоциональная, душевная. Лишь атмосфера полной открытости, вдохновения, отсутствие морального давления и правильный настрой помогут танцору преодолеть трудности любой сложности. Самое главное в импровизации - соединить восприятие музыки с телесным ее воспроизведением. Ключ к успеху в танцевальной импровизации - это вдохновение души.

Постигнуть искусство танцевальной импровизации - это значит научить высвобождать свое сознание, научиться раскрепощаться, перестать бояться зрителя и сцену. Это необходимые навыки не только для выступлений на публике, но и для выступлений в баттлах, в джемах, для участия в кастингах, да и просто для выступления на обычном клубном танцполе. Владение импровизацией – это гарантированный прогресс и высокий успешный рост в танцевальном искусстве. Это огромная ступень для достижения вершин в танцах и карьере. Обучение танцевальной импровизации не требует специальных танцевальных навыков.

Занятия танцевальной импровизацией дают возможность каждому человеку обрести:

- свободу от психологических зажимов эмоций, чувств и самого тела;
- усовершенствование собственного репертуара движений, пластичности и грации;
- гармоничное восприятие себя, своего собственного Я;
- источник позитивной энергии внутри себя.

Танцевальная импровизация - это особенное отношение к собственной личности, к своему телу, особенный способ мыслить. Импровизация требует

постоянного совершенствования, глубокой душевной и физической работы над собой и своим Я.

Танцевальная импровизация - это жизнь в постоянном движении, яркое проживание каждого мгновения своего движения, умение читать послания, которые передает нам наше собственное тело. Это шанс и возможность достичь более полной, более насыщенной, здоровой и прекрасной жизни. «Лишнее мышечное напряжение» - это защитная реакция нашего тела в движениях. Так сказать, «контроль» нервной системы над свободой движений. Проще говоря, страх мышц (нервной системы) перед неизвестным движением. Импровизация движений - это прорыв к свободе движений, это выход за рамки надуманных заранее движений. И здесь мышечное напряжение обостряется очень сильно, даже, можно сказать, «воспалается» перед мгновенной неизвестностью движений, как бы ставя заслон всем танцевальным способностям. Именно в импровизации танца этот мышечный заслон лучше проходит через душевную импровизацию, т. е. сначала надо начинать искать импровизацию в душе эмоционально, а потом - в движениях танца. Таким образом, есть уже две «составляющих» импровизации у танцующего - это музыка и его личное эмоциональное отношение (восприятие) к ней. Эти составляющие рожают каждый раз эмоциональность танца, которая способствует импровизации движений в танце. Для импровизации танца нужно вдохновение, и оно одухотворяет танец.

Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарённость. Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество его жизни. Человеку всегда было свойственно стремление к красоте. Именно художественно-эстетическое освоение природы и искусства развивает у ребенка чувственно-образное мышление, способность жить и преобразовывать мир по законам красоты.

Список использованной литературы:

1. Гиршон А. Импровизация и хореография. - Альманах 1. - 2012.
2. Гиршон А. Современный танец как вид искусства. - Танцевальный Клондайк. 2003. - № 3.
3. Даренская Н.В. Импровизация как одна из форм развития хореографического искусства. - Казань, 2016.
4. Дубовицкая А.И. Особенности работы балетмейстера на основе современного танца в детском хореографическом коллективе //Санкт-Петербургский образовательный вестник. - 2016. - №2.
5. Каминская Е.Ю. Инновационные технологии как явление и их особенности при обучении хореографии // Образование и воспитание. - 2018. - №2.
6. Кисеева Е.В. Этапы становления и развития танца постмодерн во второй половине XX начале XXI веков - <http://cyberleninka.ru/article/n/avangardnoe-iskusstvo-v-egootnoshenii-k-nauke-zaimstvovaniya-i-ihpreodolenie>[Http://moluch.ru/conf/artcult/archive/195/10083](http://moluch.ru/conf/artcult/archive/195/10083)
7. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. - М.: ГИТТИС, 2000.
8. Рудакова Н. Индивидуальная траектория развития. Импровизация, как способ творческого самовыражения - https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/individualnaya_traektoriya_razvitiya_improvizatciya_ka_140825.html