Дружинина Е.Н., педагог дополнительного образования

Черганова А.О., педагог дополнительного образования

ИМПРОВИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Импровизация (от лат.improvisus - неожиданный, внезапный) – особый вид хореографического творчества, при котором сочинение происходит непосредственно в процессе исполнения.

Импровизации – это спонтанное, сиюминутное, индивидуальное воплощение авторского произведения в зависимости от сиюминутного состояния исполнителя.

Возможна ли такая импровизация в хореографии? Да, но без использования новых движений, а только для интерпретации созданного хореографом и зафиксированного на репетициях хореографического текста. Особенно сложно импровизировать исполнителю в дуэте или ансамбле, поскольку нарушение в исполнении заранее отрепетированного расположения может привести к полной дисгармонии в отношении с партнером или партнерами.

Импровизация всегда существовала внутри какой-либо танцевальной стилистики, она обычно являлась частью народных обрядов, игр и празднеств. Импровизация особенно отчетливо проявляется в современных танцах, когда в ответ на «вызов» соперника, исполнитель выходит за рамки устойчивых танцевальных форм. Импровизация достаточно широко используется и в социальном танце, когда исполнитель растворяется в музыке и начинает движениями выражать свое эмоциональное состояние в той или иной манере популярного танца. Состояние движенческой импровизации, когда исполнитель прислушивается к импульсам своего тела, реагирует на окружающее пространство и партнеров, в полной мере передает чувства исполнителя, его эмоциональное состояние.

Импровизация основана на памяти и степени подготовки импровизирующего, который может составлять композицию из готовых комбинаций, а иногда основывается на конкретной форме или виде танца. Чем богаче выбор выразительных средств, тем неожиданнее и оригинальнее будет его импровизация. Импровизация предполагает сотворчество с телом, признание одинаковой значимости предварительно оформленных замыслов, опыта и сиюминутных импульсов.

Импровизация основана на памяти и степени подготовки учащегося. Чем богаче выбор выразительных средств, тем оригинальнее и неожиданнее будет импровизация. Важно учитывать и фактор накопления информации. Система накопления танцевального материала связана с мировоззрением учащегося, окружающей его средой и поставленными перед ним целью и задачами. Музыкально-хореографическая память требует постоянного тренинга. И во время выполнения задания на импровизацию от учащегося требуется умение почерпнуть из памяти нужную информацию в необходимом количестве и с определённой быстротой. Материал для импровизации – это взаимодействие ощущений, воображения и памяти. Во время импровизации на поверхность может неожиданно выйти какой-то личный опыт. У исполнителя есть выбор – позволить образам и чувствам проявиться или не руководствоваться ими.

Можно выделить различные направления импровизации:

От слышимых стимулов. Импровизация, при которой звуки являются стимулом движения. На первом этапе можно использовать усиление или уменьшение громкости звука, что способствует изменению силы движения. Когда учащиеся освоят воспроизведение звука средствами движения, можно использовать ритмическую основу. При использовании голоса необходимо избегать воспроизведения слов и словесных предложений. Далее можно использовать высоту звука и на финальном этапе используется музыка в полном объёме звучания. Главная задача – развить у учащегося умение быстрого нахождения ответа в движении на звук.

От визуальных стимулов. Всё, что видит учащийся, может вызвать в нём ответную реакцию, стимул к движению. Необходимо подобрать визуальный материал, способствующий ответной реакции, выраженной в движении. Стимулами могут быть цвет, разнообразные геометрические формы. Цель этих стимулов ощутить разницу между статическим и динамическим, большим и малым, гармонией и дисгармонией в теле.

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

В отличие от хореографии, 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. По сложности техника импровизации не уступает техникам модерна или балета, и именно импровизация зачастую лежит у истоков поиска новых движений, которые впоследствии становятся частью техники хореографии.

Использование техник импровизации позволяет соединять различные навыки, обрести большую целостность и полноту мироощущения и самовыражения.

Импровизация требует высокого мастерства, постоянного совершенствования, универсальных знаний, способности к структурному мышлению, владению системой приёмов и хореографической школой.

Развитию импровизации в танце способствуют занятия в рамках дополнительной общеразвивающей программы ***«Студия танца и акробатики «Dance-studio».*** Данная программа, разработанная для учащихся 7-18 лет, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обучение основам хореографии; знакомство с историей и теорией современного и классического танца, а также на формирование у учащихся профессиональных навыков владения своим телом. Учащиеся получают возможность для самовыражения в актерской пластике, учатся преодолевать физические и технико-исполнительские трудности, чем совершенствуют свое хореографическое мастерство и свой характер.

Новизна программы «Студия танца и акробатики «Dance-studio» состоит в сочетании изучения танца модерн с такими современными танцевальными направлениями как: street jazz, RNB, hip-hop, zoomba. Упражнения направлены на укрепление опорно-двигательного аппарата, содействуют оздоровлению различных систем организма ребенка. В ходе занятий укрепляются крупные мышечные группы, совершенствуется осанка, вырабатывается грациозность и координирование движений. Еще одной особенностью данной программы является интеграция всего комплекса специальных дисциплин. В начале обучения учащиеся осваивают ритмику и партерную гимнастику – предметы, которые изучаются на первом этапе хореографии. Затем – классический и джазовый танец, в дальнейшем акцент идет на становление и развитие творческой индивидуальности учащегося.

Данная программа включает в себя не только разучивание хореографических композиций, но и углубленное изучение танцевального искусства. С этой целью в программу включены занятия, направленные на развитие пластики тела, развитие способности к импровизации и самостоятельной разработки танцевальных движений и комбинаций, используемых в современном танце.

Получив возможность импровизировать в танце, подросток избавляется от физических и психологических комплексов, в его повседневной жизни появляются новые, более гармоничные движения.

Целью программы является развитие творческих способностей учащихся 7-18 лет, их профессиональное самоопределение посредством танцевального искусства. Достижению поставленной цели способствуют такие задачи, как:

– развивать у учащихся координацию движений, умение ориентироваться в пространстве;

– развивать слуховую, зрительную, двигательную память;

– развивать эмоциональную выразительность;

– развивать способность к импровизации;

– развивать пластичность учащихся, правильную осанку;

– формировать коммуникативные навыки: умение взаимодействовать в паре, ансамбле;

– формировать мотивацию к исполнительской деятельности и профессиональному самоопределению;

– обучить учащихся основам музыкальной грамоты;

– обучить учащихся основам современного, классического, джазового, эстрадного, народно-стилизованного, танца;

* обучить основам театрального и сценического искусства;
* научить учащихся самостоятельно составлять несложные танцевальные комбинации.

Поставленные задачи решаются в процесс обучения в рамках таких модулей и тем программы, как «Учебно-тренировочная работа» (ритмика, танцевальная разминка, вращения, элементы современного танца разных стилей и направлений), «Постановочная работа» (танцы в народной стилизации, современные танцы, танцевальный батл) «Сценическое движение» (театральное искусство в танце, упражнения на раскрытие театральных умений и навыков сценического мастерства, сценические образы, построение хореографического рисунка).

Изучение и отработка движений различных танцевальных стилей является своеобразной школой для формирования навыков импровизации. Учащиеся используют отработанные элементы танцев для формирования и развития способностей к импровизации, выражению своих эмоций в танце.

Особое место импровизация занимает при изучении таких направлений, как: «стрит-джаз», «брейк-данс», «Hip-hop» и т.д. Здесь попросту нет места заученным движениям, ведь уличные танцы – воплощение свободы, способ самовыражения. Исполнителю необходимо не только умение импровизировать, но также чувствовать партнера, подстраиваться под его движения, угадывать намерения.

Развить способность импровизировать в танце помогают различные упражнения.

«Медленное движение» – это упражнение развивает пластичность и позволяет сфокусировать сознание на внутренних ощущениях. Нужно начать с движений очень маленькой амплитуды, можно просто раскачиваться из стороны в сторону, перенося равновесие с одной ноги на другую. Учащиеся должны почувствовать, как движение зарождается глубоко в теле. Затем нужно постепенно увеличивать амплитуду движения, используя все больше пространства. Плавные движения позволяют ментально исследовать собственное тело и рождают бесчисленное множество форм комбинаций.

В групповых занятиях эффективно использовать такие танцевальные упражнения: «Следуй за мной» (один из учащихся выполняет произвольные движения, а остальные повторяют); «Станцуй свое имя» (следует под музыку «написать» движениями свое имя, задействуя в этом необычном танце все части тела).

В заключении следует отметить, что умение импровизировать в танце способствует развитию творческой индивидуальности учащегося, повышает уровень самооценки.