

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
г. Мичуринска Тамбовской области

**Танцевальная импровизация как средство развития творческих
способностей на занятиях по хореографии**

*Шелковникова К.К.,
педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр детского творчества»
г. Мичуринска*

Мичуринск

2022

Современность хореографического искусства - это, прежде всего современность хореографического образного мышления, в котором изобразительность и выразительность всегда существуют в единстве. Специфика хореографической деятельности определяет необходимость комплексного подхода к процессу воспитания творческой личности.

Активная позиция обучаемого является необходимым условием развития личностных и творческих способностей. Заинтересованность обучаемого и вовлеченность его в процесс творческой импровизации во многом определяет успех обучения.

Занятия джаз-модерн танца способствует развитию физических данных: гибкости, силы, формы, выносливости и т.д.; освоению лексики («языка танца») через обучение различным направлениям- модерн, джаз, классический танец, импровизация и т.д.

Танцевальная импровизация формирует умение строить творческий замысел и искать возможности его реализации на основе музыкальных произведений, а так же используя «инструменты» поэзии, живописи и т.д.; развивает воображение и способность мыслить образами и выражать их в движении. Эти задачи решаются в рамках занятий по импровизации, контактной импровизации, композиции. Используются творческие задания, где результат заранее неизвестен ни ребенку, ни педагогу. Педагог должен подвести ребенка к самостоятельному исследованию и поиску. Занятия требуют от ребенка творческого понимания, его активное включение в общение с самим собой, с другими, с пространством.

Из энциклопедического словаря:

Творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Неповторимость заключается в создании чего-то принципиально нового (а не в повторении старого). Именно в создании своего творческого продукта. В детских коллективах прикладного искусства не возникает вопросов и трудностей с этим вопросом. Ребенок сам может нарисовать картину, слепить что-то неповторимое из пластилина или из глины, вышить, сшить, что-то создать из природного материала и т.д. А как же быть в хореографическом коллективе? Ведь на занятиях педагог учит ребенка основам танцевального искусства, ученик только копирует учителя. Танцевать в танце, который придумал педагог - балетмейстер, это не есть творческий продукт самого ученика, даже если он старается и вкладывает эмоциональное сопровождение. Как же вырастить индивидуально-творческую личность в танцевальном коллективе? В первую очередь нужно развивать у ребенка творческое мышление, даже на самом раннем этапе обучения.

Креативность – это способность творить, создавать, приносить что-то новое в этот мир. Это не только способность к творчеству, но и умение человека видеть вещи в новом, необычном ракурсе. С чего стоит начать развитие этой уникальной способности?

Наша жизнь связана с множеством правил и законов. Часть из них (например, чистка зубов по утрам, правила этикета, дорога от дома до работы или до учебы, постоянный распорядок дня и многое другое) выполняется автоматически и рефлексивно. Поэтому, чтобы развить креативность, прежде всего, необходимо научиться видеть вещи в новом ракурсе, т.е., например, искать необычные способы применения обычных вещей. При этом способность к творчеству расцветает и это дает сильный толчок для дальнейшего развития креативности.

Следующее упражнение поможет взглянуть творчески (по-новому) на обыденные вещи. Оно называется «чудо-вещь»: выберите любую заурядную вещь, например стул. В обыденной жизни он является приспособлением для сидения. А во что может превратиться «чудо-стул» с помощью вашего воображения? Вот несколько вариантов:

- в тележку для покупок в супермаркете;
- в гору, с которой можно обозревать мир;
- в крышу над головой для домашнего животного;
- в барабанную установку;
- в средство самозащиты;
- в полку для книг или вешалку для вещей;
- в резвого коня.

и во многое другое.

Главное – не стесняться генерировать идеи. Вместо стула может быть любая вещь. Если выполнять это упражнение раз в день в течение недели, то через неделю вы получите огромный прирост креативности. Не тушите этот пожар творчества, а развивайте его.

Развитие креативного творчества. В детском танцевальном коллективе необходимо использовать на практике такие танцевальные упражнения, которые развивали бы креативность действия, память, творческое воображение и балетмейстерские навыки.

Танцевальные задания на развитие памяти и творческого (креативного) воображения:

1. «Передай другому». Педагог ставит учеников в круг и дает задание каждому сочинить движение на 4 счета. Первый ученик, стоя в кругу, показывает свое движение, затем все повторяют его. Следующий ученик по ходу часовой стрелки показывает свое движение, и все повторяют предыдущее соединяя его с последующим и т.д. Когда показывает, например, 10-й человек, все должны повторить все 10 движений начиная с первого поочередно до 10-го.
2. «Изобрази действие». Педагог дает команды, например: взять левой рукой правое ухо, поднять правую ногу, подпрыгнуть, потрясти рукой, посмотреть под ноги или в потолок и т.д. Каждый ученик выполняет команды - действия как он это понимает или как он симпровизирует. Можно использовать разные ракурсы, различную амплитуду движений, уровни и т.д.

3. Педагог дает задание ученикам: выбрать для себя 2 человека из группы, не озвучивая кого он выбрал. Затем учитель произносит команды: 1) встать между ними (2-мя загаданными людьми); 2) встать как можно дальше от них; 3) встать как можно ближе к ним; 4) встать в треугольник, образованный между исполнителем и загаданными им учениками; 5) встать с ними в одну линию и т.д., пока не будут угаданы, кого же загадал исполнитель. Упражнение развивает сообразительность, смекалку, креативное мышление.
4. Педагог произносит любые 5(или больше) слов, например: любовь, время, мечты, вдохновение, подвал и дает задание: на каждое слово придумать движение. Затем соединить все слова (движения) в предложение. Получается танцевальная комбинация. Это задание развивает творческое мышление и балетмейстерские навыки. Можно попросить присутствующих зрителей прокомментировать увиденное и высказать свои ассоциации.
5. Сочинить движения на предполагаемое место действия. Например, 1) на раскаленном песке или на горячей сковородке, 2) в аквариуме, 3) в коробке 1м на 1м и т.д.
6. Сочинить движения на заданный ритм (развивает музыкальный слух), на координацию (развивает координационное и пространственное мышление) и т.д.

Эти упражнения можно давать детям на любом этапе обучения. Естественно результаты будут отличаться сложностью и качеством исполнения. Тем не менее у обучающихся происходит развитие творческих способностей и креативного мышления.

Возможно несколько форм работы с танцевальной импровизацией

Спонтанный танец. Это базовая техника, подготавливающая импровизацию. Ребенок может двигаться, как ему хочется, не задумываясь о движениях: тело само поведет туда, куда надо, поскольку он оказывается внутри потока энергии движения. Чаще это зависит от его эмоционального состояния на текущий момент.

1. Передача образов, возникших в процессе танца с помощью рисования в воздухе. С помощью этой техники ребенок может как бы зафиксировать образ, возникший в процессе танцевальной импровизации. Рисование в воздухе различных образов – это **кинестетическая вербализация**. Один из современных распространенных форм рисования в воздухе, является изображение букв алфавита, используя различные приемы пластики и пространственного решения. Далее можно собирать их в отдельные слова и предложения.

2. Передача образов, возникших в процессе танца, с помощью танцевальных движений. Некоторые люди, как отмечал К.Г. Юнг, имеют «моторное воображение» (Yung, 1938), им легче фантазировать с помощью танца и танцевальных движений. Главным вдохновителем создания образов является **заданный музыкальный материал**. (От медленной лирической музыки, активной жизнерадостной, до агрессивно-подавляющей и глубоко

трагедийной). Если ученика спросить после окончания танца, что ты чувствовал или что ты видел в воображении, когда танцевал, чаще всего ему будет трудно ответить. Как правило, можно услышать: «Я не знаю» или «Движения сами выходили из меня, я только танцевал образ».

3.Импровизация текста песен. Танцевальная импровизация текста песен тренирует у учеников невербальные коммуникации посредством использования вербального текста. Важно чтобы текст песен не доминировал над танцем, а был лишь сопровождающим или отправным материалом. Танцевальная импровизация текста песни задействует одновременно и кинестетику, и мысле-образную коммуникацию.

4.Танцевальная импровизация состояний (веселья, грусти, горя, скорби, страха и т.д.). Проигрывание различных эмоциональных состояний является хорошей возможностью возвращения в мир переживаний. Это задание борется с моторной заторможенностью у многих детей, выразившуюся в сложностях мимического реагирования на разные эмоциональные состояния.

5.Танцевальная импровизация с предметами (обруч, шарф, мяч, корзинка, веер и т.д.).

Причем это может быть импровизация, как с воображаемым предметом (по заданию педагога), так и с настоящим предметом. Как правило, задание помогает с определением образа (раз корзинка,- значит это лужайка, собирание грибов и ягод; веер- значит знойный полдень, попытка избавиться от жары приемами женственности и кокетства и т.д.) Важно, чтобы танцор и предмет в танце соединились в одно целое (а не танцор отдельно, предмет – отдельно). Работа с предметом развивает координацию движений, моторику и эмоциональность.

6.Танцевальная импровизация – поэзия. Для импровизации может быть предложен отрывок стихотворения, прозы или образная тематика (например, задание: создание танцевального образа на тему «стихии: огонь, вода, воздух, земля». Для импровизации ученик вправе сам выбрать музыкальный материал, который подходил бы, по его мнению. Задание усложняется не только исполнением импровизации, но и поиском подходящей музыки на заданную тему. Чаще, это воплощение посредством танцевальной лексики душевных переживаний, эмоционального состояния, навеянных стихотворением (заданием), либо танцевальная комбинация, несущая смысловую нагрузку или образ (Приложение №1)

7.Танцевальная импровизация – живопись. Для импровизации может быть предложены иллюстрации и репродукции великих художников прошлых веков или современников, а также фотографии. Обсуждение «картины-мишени», ее цветового решения, эмоциональных переживаний, вызванных образом на картине. Картины-пейзажи, подобно поэзии, могут определять времена года и места действия, что облегчает сочинение танцевального этюда, несущего в себе настроение. Портреты, требующие к себе особого отношения, несут в себе эмоционально-психологический анализ героя, раскрытие его характера, профессии, социального сословия,

определяющие его как личность. Например: пожилой человек-старик, с уставшим от лишений и невзгод лицом, с потухшим взглядом, с натруженными руками, обтянутые дряблой кожей и выпуклыми венами. Или наоборот молодой человек, с хорошо сложенным спортивным телом, со взглядом, полным надежд и уверенности в себе и в завтрашнем дне, готовый к различным подвигам и т.д.

Одним из вариантов импровизации по картине, может быть написание нескольких предложений, что ты увидел на картине (особенно это касается художников экспрессионистов Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и т.д.). Каждый может ассоциировать по разному увиденное. Затем в движениях изобразить написанное. Зрители, после просмотра этюда, могут высказывать свое мнение по поводу увиденного

8.Импровизация с выбранным партнером (парная импровизация) заключается в проигрывании невербальной коммуникации (эмоциональное отреагирование в танце понимания состояния партнера). В работе с данной техникой большое значение имеет выбор партнера. Если при использовании техники кинестетической эмпатии партнеры следят и повторяют движения друг друга, то в данной работе они тренируют эмоциональную настройку на другого человека. Данный прием еще называют «отзеркаливание». Эта техника танцевальной импровизации дает ученикам возможность почувствовать, что их эмоциональный язык понятен и похож на язык других людей.

9.Групповая танцевальная импровизация со спонтанными невербальными коммуникациями при смене партнеров. Эта техника заключается в том, что все становятся в круг, каждый попеременно входит в центр круга и танцует свой танец. Остальные пытаются кинестетически и эмоционально присоединиться к танцующему члену группы.

10.Обсуждение выбранной темы для релаксации. Педагог предлагает картину, например, летнего моря и говорит: «Вы можете представить себя качающимися на волнах в лучах ласкового солнца. Можете представить, что сидите на берегу и смотрите на заходящее солнце и его брызги на море. Это ваша **фантазия на тему**, у каждого из вас свое море - сформируйте его в своем воображении».

11.Контактная импровизация. Может даваться педагогом только на творческом этапе обучения.

Заключение

Занятия джаз-модерн танца с применением техник импровизации позволяют наиболее комплексно воспитать тело ребенка, что немаловажно в повседневной практической работе. Воспитывают у детей такие необходимые для танцора качества, как координацию, силу и подвижность двигательного аппарата, ритмичность, свободу движения; развивают

воображение и способность мыслить образами и выражать их в движении; дают новое понимание взаимоотношения движения и пространства, движения и музыки.

Данная методика построения занятий по хореографии способствует высокой результативности учащихся в конкурсном движении на различных уровнях.

Список литературы

1. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец (продолжение обучения)
В.Ю.Никитин // Я вхожу в мир искусств. – 2004. –№4. –168с.
2. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец (Методика преподавания)
В. Ю.Никитин // М.:ВЦХ, – 2005. –№12. –160с.
3. Пуртова, Т. В. Учите детей танцевать [Текст] / Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 256с.