

УДК 37.02

В.Н. КАРПЕНКО, А.И. ЧАЛОВА

**МЕТОДИКА ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(БАКАЛАВРИАТ-МАГИСТРАТУРА)**

Карпенко Виктор Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой хореографии факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 Победы, 33), nikita-61@mail.ru

Чалова Анастасия Игоревна, магистрант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), achalova.89@mail.ru

Аннотация. Целью статьи является анализ изучения танцевальной импровизации в системе непрерывного хореографического образования на ступенях бакалавр-магистр. Статья раскрывает содержание понятий «танцевальная импровизация», «система непрерывного образования». Пристальное внимание авторов занимает выявление и описание различных видов танцевальной импровизации. В исследовании обосновывается идея внедрения танцевальной импровизации в систему непрерывного хореографического образования как важного и необходимого звена обучения современной хореографии.

Ключевые слова: хореографическое образование, система непрерывного образования, современная хореография, техника танцевальной импровизации, виды танцевальной импровизации, импровизация освобождения, контактная импровизация, импровизационный танцтеатр.

UDC 37.02

V.N. KARPENKO, A.I. CHALOVA

**METHODS OF DANCE IMPROVISATION IN THE SYSTEM
OF CONTINUOUS EDUCATION (BACHELOR'S MASTER'S PROGRAMS)**

Karpenko Victor Nikolaevich, PhD (pedagogical sciences), associate professor, head of the department of choreography of the national culture faculty of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), nikita-61@mail.ru

Chalova Anastasia Igorevna, graduate of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), achalova.89@mail.ru

Abstract. The aim of the article is the analysis of dance improvisation in the system of continuous choreographic education on the steps of the bachelor-master. The article reveals the content of the concepts of dance improvisation, the system of continuous education. Special author's attention is the identification and description of different types of dance improvisation. The idea of introduction of dance improvisation in the system of continuous choreographic education was explained in research as an important and necessary link in the study of contemporary dance.

Keywords: choreographic education, system of continuous choreographic education, contemporary dance, technique of dance improvisation, types of dance improvisation, improvisation deliverance, contact improvisation, improvisational dance theater.

Танец меняется, как меняется и время: общество, поведение в нем, культура, пришедшая в музыкальные формы, которая формирует новый стиль одежды, прически и манеры. Стиль исполнения их все более тяготеет к произвольности, импровизационности движений [6, с. 41-42].

Импровизация и хореография – равноправные партнеры в танце, играющие различные, но одинаково важные роли. Процесс формирования и совершенствования системы пластического языка танца осуществляется посредством импровизации. Импровизация составляет основу танцевального искусства, она возникла вместе с появлением русского

массового пляса как способ «показать себя», бессознательное «сплясать лучше», нежели другие, что пляшут рядом. Современная импровизация выступает также в качестве принципа создания хореографического произведения (сфера искусства постановки танца) или как принцип создания хореографического образа (сфера исполнительского искусства) [2, с. 43]. Импровизация является важнейшим направлением хореографического мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства.

В системе непрерывного образования (при обучении хореографии) – целостного процесса, состоящего из последовательно следующих друг за другом ступеней специально организованной учебной деятельности, танцевальной импровизации как высокоспециализированной дисциплине должно уделяться достойное внимание. Развитие системы непрерывного образования – одно из важнейших направлений образовательной деятельности, предполагающее непрерывность процессов в системах всех уровней его реализации [9, с. 39]. Эффективность образовательной деятельности диктуется взаимосвязями между различными стадиями ее цикла. Исходя из вышесказанного, мы считаем целесообразным говорить об интеграции в систему высшего хореографического образования непрерывное изучение методики танцевальной импровизации поэтапно от ступени бакалавра до магистра.

В современном танцевальном искусстве выделяют несколько видов импровизации: традиционную импровизацию, модернистскую импровизацию, постмодернистскую импровизацию [11]. Рассмотрим особенности каждой из вышеперечисленных видов импровизации более подробно.

Под «традиционной импровизацией», или импровизацией, исполненной в определенной стилистике танца, мы понимаем всю полноту возможности импровизировать в любом виде танца, начиная от классического, народного, модерн-танца и заканчивая контемпорари дэнс, а также многочисленными уличными направлениями современного танца.

Под «модернистской импровизацией» понимают исполнение танцевальной импровизации в направлении романтической школы модерн-танца, которому свойственны свобода и одновременно осмысленность движения, уничтожение стереотипов и бытующих законов движения, поиск аутентичности. Здесь уместно говорить о хореографах, стоящих у истоков философии и техники танца модерн, таких как: Марта Грехем, Хосе Лимон, Лестор Хортон, Хамфри Уэйдман [5]. Разработанные ими одноименно названные техники составляют наследие эпохи танца модерн, манифестом которой могут служить слова Марты Грехем – оракула танца модерн: «Тело никогда не лжет. Все, что нужно – быть открытым, осознавать те импульсы и внутренние толчки, которые мотивируют именно вас. Ни один художник не бывает доволен своим творением... Удовлетворения никогда не наступает. Есть только странная, божественная неудовлетворенность; благословенное волнение, которое заставляет нас двигаться дальше и делает нас более живыми, чем кто-либо еще» [7].

В попытке упорядочить и классифицировать различные виды импровизации, можно говорить о том, что такие ее направления, как импровизационный танцтеатр, контактная импровизация, импровизация Форсайта, импровизация освобождения (deliverence), относятся к «Постмодернистской импровизации», или искусству танцевального перформанса.

Импровизация освобождения подразумевает умение применить и синтезировать в единый танец любую танцевальную технику или пластику, например, модерна, джаза, буто, йоги, акробатики и т.п. В этой связи стоит упомянуть запатентованную импровизационную технику GaGa, созданную художественным руководителем израильской труппы современного танца Batcheva Dance Company Охадом Нахарином [12, с. 1]. Техника GaGa – это особый язык движения, дающий новый способ получения информации о собственном теле. Техника направлена на освобождение от телесных и психологических зажимов, анализ паттернов движения и их устранение. Танцовщик, непрерывно

следуя инструкциям педагога, одновременно исследует и анализирует инициацию энергии, ее потоки на молекулярном уровне во всем теле и отдельных его сегментов, что способствует «очищению» сознания и выхода его на новый, более осмысленный уровень хореографического мышления.

Контактная импровизация (КИ) возникла в 1972 году как некое лабораторное танцевальное исследование Стива Пакстона и команды совместно работающих под его руководством танцовщиков в области влияния физических законов природы на человеческое тело. Во время этой работы был выявлен ряд принципов коммуникации, итогом исследования которых стала неделя публичного показа рабочего процесса в галерее Джона Вебера в NYC: новая форма взаимодействия тел танцовщиков и была названа контактной импровизацией [10]. В КИ «танцуется» только «физика», т.е. прежде всего контакт минимум двух человеческих тел, без акцента на сюжет и эмоциональность. Содержанием танца является движение в чистом, эмоционально неокрашенном виде, которое должно рассказывать только о физических телах исполняющих его танцовщиков. Контактная импровизация представляет собой обширный пласт современной импровизационной танцевальной культуры, имеющий большое количество хорошо описанных в литературе сюжетов ее возникновения и распространения, а также определенных инструментов, принципов, ключей к ее пониманию. Перечислим лишь некоторые основополагающие ее методы: передача веса, поиск баланса, вращение, падение, задержание [5].

Импровизация Форсайта чаще всего подразумевает характерные для его работ определенные черты, свойственные его индивидуальному хореографическому почерку, и перенесение таковых в импровизационный процесс. Для данного вида импровизации, как и для всего творчества хореографа в целом, характерна предельная избыточность вариантов развития любого элемента в сочетании с ясностью логики, изощренная композиция, сложный, «ушедший из классики» язык движения, современная авангардная музыка [11]. Из более ранних ее работ особый интерес вызывает «Белый прыгающий замок» (White Bouncy Castle, 1997), где зрители и перформеры – это одни и те же люди [1]. В 1994 г. Форсайт совместно со специалистами Центра искусств и медиатехнологий (Германия, город Калсруэ) разработал компьютерную программу «Технологии импровизации: инструмент аналитического взгляда на танец», которая активно применяется в учебном процессе профессиональных танцевальных трупп, университетов, колледжей всего мира [13].

Говоря об импровизационном танцтеатре, невозможно не упомянуть ярких представителей этого направления: Тришу Браун, Анну Халприн, Ивонн Райнер; их имена вошли в учебники по хореографии, а творческие поиски и смелость воплощения видения задуманных перфомансов заставляли говорить о себе как современников, так и потомков. Именно с творчеством Анны Халприн в хореографию вошел термин «хеппинг», который означал некое задуманное в общих чертах действие, случившееся «здесь и сейчас» и никогда не способное повториться в том же идентичном виде снова.

Анна Халприн была одной из первых хореографов, отказавшихся от каких-либо танцевальных техник и начавших привлекать в свои постановки людей без хореографического прошлого, таким образом, проблему выбора между результатом работы и поиском себя, своего личного в танце она решала в пользу последнего [5]. Интересно, что именно она была одним из первых хореографов, заметивших терапевтический эффект от занятий танцем. Буквально излечив себя таким образом от рака, она впоследствии стала проводить терапевтические занятия для людей с психологическими и другими проблемами со здоровьем [4]. Танцевальный театр имеет ряд характерных черт, мы лишь перечислим некоторые из них: использование сильных визуальных и эмоциональных образов; выражение задуманного через простой (но при этом изощренный) язык движения; наличие абстрактного либо парадоксального музыкального материала.

Вышеперечисленные виды танцевальной импровизации требуют последовательного, детального теоретического и практического изучения на всех ступенях высшего

профессионального образования. Танцевальная импровизация дала начало множеству техник, широко применяемых в современном танце [8, с. 154], а именно: партнеринг, техника освобождения Джоан-Скиннер, техника падения и восстановления баланса Хампри-Уэйдмана, техника сжатия и раскрытия Марты Грем, техника архитектуры тела Мерса Каннингема, техника Лестора Хортона по расширению диапазона движений и развитию выразительных возможностей тела, техника перемещения веса внутри тела между его частями, для создания текущего перехода Хосе Лимона, партерная техника низкого полета Девида Замбрано, техника импровизации Уильяма Форсайта и др.

Существует ряд методических рекомендаций, методов, приемов, позволяющих овладеть техникой танцевальной импровизации, начиная от простейших упражнений, обнаруживающих связь сознательного и подсознательного, активизирующих фантазию, внимание как к личному психологическому состоянию, так и к происходящему в данном социуме в целом, и заканчивая сложной формой взаимодействия членов танцевальной группы, приводящей к возникновению этюдной формы хореографического действия, танца, перфоманса.

Непосредственная взаимосвязь танцевальной импровизации с такими направлениями танца, как модерн, джазовый танец, contemporary, ведет к повышению интеграции и преемственности междисциплинарных связей, что в конечном счете отражается на повышении качества образования в области современной хореографии.

Актуальность изучения танцевальной импровизации в системе непрерывного хореографического образования высших ступеней диктуется рядом объективных причин.

Во-первых, импровизация является мощным инструментом развития креативности мышления. Охватывая физические, умственные, интеллектуальные способности, она развивает личность танцовщика по каждому из перечисленных направлений и служит раскрытию индивидуального творческого потенциала. С данной позиции импровизация универсальна, так как способна повышать общий уровень танцевальности исполнителя вне зависимости от уровня технической оснащенности танцовщика: от начального до продвинутого.

Во-вторых, импровизация путем синтеза различных техник современного танца может служить их взаимообогащению и разнообразию любых хореографических стилей и техник в целом.

В-третьих, танцевальная импровизация служит методом поиска новой хореографической лексики, средством выработки уникального хореографического материала, а также приемом постановки этюда, танца, перфоманса, спектакля.

Танцевальная импровизация – это мощное явление, один из феноменов в современной танцевальной культуре, получивший признание в мировом хореографическом сообществе, а также в других направлениях в искусства. Возникнув в XIX веке, танцевальная импровизация выросла в определенную философию танца, дав мощный толчок для развития танца модерн и постмодерн, а также особому направлению в психотерапии (ТДТ) [3, с. 4].

Таким образом, танцевальная импровизация наряду с другими хореографическими направлениями танца может и должна использоваться в учебном процессе как уникальное всеохватывающее средство развития танцовщика. Внедрение предмета танцевальной импровизации в учебно-педагогический процесс высшего образования с условием непрерывности изучения на ступенях бакалавриат-магистратура позволит качественно повысить уровень исполнения и понимания современного танца, а также будет способствовать выявлению индивидуальности хореографического мышления в балетмейстерской деятельности.

Литература

1. Вакцина по имени Форсайт. URL: <http://ptjspbbru/ahive/36/music-theatre-36/vakcina-poimeni-forsajt> (загл. с экрана).

2. Даренская Н.В. Танец и хореография // Культурология и искусствоведение: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань, 2016. С. 42-43.
3. История танцевальной импровизации. URL: <http://dancerussia.ru/publication/241.html>.
4. Интервью с Анной Халприн // Art Practical. Part 1. 2 / пер. с англ. Воль Архипов. URL: <http://woldance.com/ru/text/interview-with-anna-halprin>
5. Зачем Терпсихора надела кроссовки. URL: oteathe.info/amerikanskij-tanets-xx-veka-zachem-terpsihora-nadela-krossovki (загл. с экрана).
6. Карпенко В.Н. Хореографическое искусство и балетмейстер. М., 2015. 192 с.
7. Грем М. Цитаты и афоризмы. URL: <https://quote-citation.com/topic/marta-grem>
8. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце. СПб., 2016. 520 с.
9. Пережовская А.Н. Непрерывное образование: цели, задачи, содержание, функции, перспективы развития // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). Пермь, 2015. С. 38-41.
10. Стив Пакстон и контактная импровизация. URL: <http://denz1203.narod.ru/index/0-5>
11. Структура спонтанности. Многообразие импровизационного опыта. URL: <http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/structure.htm>
12. Техника GaGa. URL: <http://plie.kiev.ua/2014/01/gaga-dance-technique-cho-eto>
13. Уильям Форсайт. URL: <http://www.mariinsky.ru/company/choreographers/forsyth>

References

1. The vaccine is named Forsyth. URL: <http://ptjspbbru/ahive/36/music-theatre-36/vakcina-poimeni-forsajt> (zagl. from the screen.)
2. Darenskaya N.V. Dance and choreography // Culturology and art criticism: proceedings of the II international. science. conf. (Kazan, may 2016). Kazan, 2016. Pp. 42-43.
3. The history of dance improvisation. URL: <http://dancerussia.ru/publication/241.html>.
4. An interview with Anna Halprin // Art Practical. Part 1. 2 / English TRANS. Vol Arkhipov. URL: <http://woldance.com/ru/text/interview-with-anna-halprin>
5. Why would Terpsichore wear sneakers? URL: oteathe.info/amerikanskij-tanets-xx-veka-zachem-terpsihora-nadela-krossovki (zagl. from the screen.)
6. Karpenko V.N. Choreographic art and choreographer. Moscow, 2015. 192 p.
7. Graham M. Quotes and sayings. URL: <https://quote-citation.com/topic/marta-grem>
8. Nikitin V.Y. The skill of the choreographer in contemporary dance. Saint Petersburg, 2016. 520 p.
9. Perezhovskaya A.N. Continuing education: aims, objectives, content, functions, prospects of development // Problems and prospects of education development: materials of the VI Intern. science. conf. (Perm, April 2015). Perm, 2015. Pp. 38-41.
10. Steve Paxton and contact improvisation. URL: <http://denz1203.narod.ru/index/0-5>
11. The structure of spontaneity. Variety of improvisational experience. URL: <http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/structure.htm>
12. GaGa Technique. URL: <http://plie.kiev.ua/2014/01/gaga-dance-technique-cho-eto>.
13. William Forsyth. URL: <http://www.mariinsky.ru/company/choreographers/forsythe>

УДК 37.02

И.А. КАРПЕНКО, В.А. АРШИННИН

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ: ИСТОК ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Карпенко Ирина Анатольевна, доцент кафедры хореографии Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), nikita-61@mail.ru

Аршинин Вячеслав Анатольевич, магистрант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), arshislav@mail.ru
