

Галимова В.Р. ©

Аспирант кафедры философии, культурологии и педагогики,
Казанский государственный институт культуры

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ CONTEMPORARY DANCE

Contemporary dance, как и современное искусство остаётся многогранным и быстро развивающимся направлением, его возможности увеличиваются с каждым днём, что делает это направление танца уникальным для изучения в аспекте саморазвития личности.

Хореографический язык contemporary dance основывается одновременно и на западном (классический танец, джаз-модерн), и на восточном (цигун, тай цзи цюань, йога) искусствах движения. А. Архангельский так пишет о contemporary dance: «Современный танец – это плавильный котел, в котором собраны все пластические приемы, которые накопило человечество плюс видео, театр, музыка, рисунок» [2].

Современный танец (contemporary dance) – это та форма обучения и воспитания, которая отвечает настоящему времени, соответствует восприятию мира современными детьми, танец, который находится внутри них. Дети интуитивно и телесно близки к природе и танец contemporary в этом с ними совпадает, у них один вектор развития. Соответственно, ребенок развивается универсально, не только физически верно и естественно, но и обогащает, развивает, открывает и делает свободным свой внутренний мир. Целью данной статьи является выявить развивающий потенциал современной хореографии, его роль и место в развитии творческих способностей детей.

Формирование осознанности — одна из важных черт рассматриваемого направления, составляющая его психологический аспект. А также – несущая потенциал для развития личности.

Быть осознанными в своих действиях, поступках, уметь контролировать и регулировать свое эмоциональное состояние, быть внимательным к себе и к тому, что происходит «здесь и сейчас» — это одни из тех навыков, которые необходимы личности для гармонического, творческого развития. Быть осознанным, эффективным и гармоничным в танце – значит понимать, как устроено тело, как можно эффективно использовать его в движении, понимая основные принципы последнего, осознавать важность дыхания в движении и, естественно, применять все это на практике. С другой стороны, это умение осознавать пространство движения – то, как оно структурировано «здесь и сейчас», отслеживать истории, развиваемые в нем другими людьми, свое отношение к ним и т.д

Современный танец выделяет высокая степень отвлеченности, неформализованный язык, широкая, неканонизированная и открытая сюжетная база, эмоциональный диапазон, широкий диапазон уровней технической сложности исполнения [1, с. 55]. Раскрытие внутреннего творческого потенциала ребенка через освоение танцевальных практик – это не простая задача. Важно иметь структуру, план на многие годы вперед, чтобы развитие происходило поэтапно, логично и без вреда детскому здоровью.

Занятия по современному танцу направлены на определение тех творческих способностей у детей, которые наиболее эффективно поддаются стимулированию при использовании средств современного танца в ходе обучения хореографии. При этом основное внимание обращается на следующие творческие способности: умение трансформировать двигательные модели и ситуации, вносить новую смысловую нагрузку в привычные двигательные формы; умение на основе собственного опыта создавать новые двигательные модели и их лично реализовывать; умение конструировать образы и находить им двигательное выражение через систему художественных средств. Творческий потенциал contemporary dance ориентирован на решение целого ряда развивающих задач: освобождение от излишнего эмоционального и мышечного напряжения; совершенствование

двигательных способностей (гибкость, выносливость, координация); исследование естественных возможностей и ограничений своего тела, поиск и рождение субъективно новых движений, самостоятельное расширение «двигательного кругозора»; осознанное выражение своего внутреннего образного ряда через двигательную активность (музыкальная тема, словесно определенная тема, сиюминутное настроение); знакомство с основными художественными средствами и их поэтапное освоение через использование этих средств в личной деятельности. Попытки создания и развития собственного танцевального языка; уход от специальных установок и намерений; формирование умения нестандартно применять художественные средства для решения поставленной задачи, воспитание художественного вкуса; развитие многогранного видения картины мира, наблюдательности; расширение представлений об окружающей действительности через художественные средства; активизация ассоциативного и образного мышления, развитие воображения; развитие уверенности в своих творческих способностях, творческой смелости; воспитание интереса к процессу познания через творческую деятельность.

Необходимо научить юных танцоров осознанному движению, умению слушать и слышать себя, своего партнёра, выстраивая взаимоотношения с окружающим миром, что также ведет к всесторонне развитой и гармоничной личности.

Разучивание различных танцевальных связок (знакомство со структурой) осуществляется через призму чувствования своего тела, удержания во внимании других участников, также пространства, и направлено на повышение степени осознанности своих состояний и изменением отношений к миру природы, миру людей, к себе

Состояние «здесь и сейчас» поддерживается включенностью участников в этот процесс танца. Это состояние связано с интеграцией интеллектуального, эмоционального и физического аспектов, его также можно назвать состоянием целостности. Именно опыт переживания такого состояния сам по себе приводит к гармонизации и дальнейшему саморазвитию личности. Сохраняя данное состояние в своей памяти (в том числе, и в эмоциональной), человек может создавать это состояние в обычной жизни. Это, в свою очередь, влияет на эффективность процесса саморазвития.

Очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно как в зале, так и на сцене. Не следует требовать от него чего он не может сейчас выполнить, а дать ему время на осознание и понятие того или иного танцевального элемента. Для саморазвития своих природных задатков, включая и развитие своих творческих способностей и приобретения уверенности, требуется целенаправленная активность, созидательная деятельность, прежде всего, самой личности, основанная на научном знании определенных законов, принципов и правил. Такой процесс может активизироваться особенно интенсивно в процессе танцевальной импровизации. Поэтому в ходе занятий мы создаем условия для оптимального включения личности в креативный процесс, так как именно в созидательной деятельности развивается ее творческий потенциал.

Рассмотрим один из важнейших инструментов современной хореографии «импровизацию», способствующую многостороннему развитию личности. Импровизация в танце – это танец, рождающийся во время исполнения, это мгновенное воплощение музыкального ритма средствами пластики тела, мимики и эмоциональной окраски. Импровизацию можно рассматривать как средство обучения танцу, как способ поиска нового, развития творческих способностей, творческой фантазии, воображения, ассоциативного мышления и ритмопластической свободы []

Воображение – есть фантазия. Оно открывает новый необычный взгляд на мир, обогащает жизненный опыт, питает творчество. Воображение ребенка развивается постепенно по мере приобретения им определенного опыта. По мнению Гегеля, воображение, фантазия суть свойства ума, но ум, наделенный воображением, просто воспроизводит, а ум, наделенный фантазией, творит. Отсюда основная задача развивать не столько воображение участника коллектива, сколько помочь ему проявить свою фантазию, ибо без этого невозможно творчество.

Ребенок должен хорошо представлять себе, для чего он разучивает цикл специальных упражнений, таких сложных и непонятных на первый взгляд. А нужны они для того, чтобы в танце выразить эмоции и передать настроение.

У детей способность импровизировать существует подспудно, и ее можно и нужно развивать. Обучающиеся по-разному относятся к заданиям, содержащим элементы импровизации. Это зависит от индивидуальных особенностей ребенка: одним импровизация дается легче, другим труднее. В этом случае важно, чтобы все участники группы увлеклись ощущением “сиюминутности” процесса творчества. Успех импровизации порой зависит от настроения и самочувствия каждого, поэтому необходимо проводить игры и этюды импровизации не в начале занятия, когда дети еще недостаточно собраны и их воображение “не разогрето”, а во второй его половине, когда они уверенно ориентируются в пространстве, тело готово к работе и творческим экспериментам.

Основываясь на вышесказанном, можем сделать вывод, что занятия contemporary dance учат быть осознанным, удерживать центр внимания в теле, быть чувствительнее к себе, саморегуляции. Исходя из предположения о том, что телесные ощущения являются индикатором эмоциональных состояний можем сделать вывод, что занятия по contemporary dance способствуют приобретению навыков как телесной, так и эмоциональной саморегуляции. Но здесь необходимо сделать следующую оговорку: сами по себе занятия только способствуют приобретению навыков саморегуляции, но не являются достаточными для этого, т.к. последнее требует целенаправленной и телесной, и психологической практики. Другими словами, это направление современной хореографии, среди прочего, может быть полезным, как практика телесного, эмоционального осознания и как практика, помогающая приобрести навыки саморегуляции.

На наш взгляд, задача педагога состоит в том, чтобы раскрыть потенциал обучающегося возможностями современной хореографии и танцевальной импровизации, не нарушив естественный путь творческого развития личности каноническим восприятием обучения. Создавая благоприятную эмоциональную среду и используя методы поддержки обучающихся на основе танцевальной импровизации, педагог способствует развитию творческих способностей участников творческого коллектива.

Литература

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – Казань: ЦИТ, 2000. – 608 с.
2. Кнастер М. Мудрость тела. / Пер. с англ. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. — 496 с.
3. Архангельский А. Балет без правил. [Электронный ресурс] // <http://ogoniok.com/4899/34/>
4. Социализация человека. Личность и ее развитие. [Электронный ресурс] // http://koi.www.uic.tula.ru/school/ob/r1_5.html#GlossTop#GlossTop.