

Смирнова Юлия Витальевна

педагог дополнительного образования

ФГБОУ ВДЦ «Океан» г. Владивосток

E-mail: jude222@mail.ru

Методика развития импровизационных навыков с помощью метода ассоциаций на занятиях в танцевальной студии

Аннотация: в статье рассматривается метод ассоциаций как инструмент развития импровизационных навыков в танцевальной студии. Представлена авторская методика педагога.

Ключевые слова: импровизация, метод ассоциаций, танцевальная студия, танцевальные занятия.

Y.V. Smirnova

Teacher of additional education of the Federal State Budget Educational

Institution «Russian Children's Center «Ocean», jude222@mail.ru, Vladivostok

The method of developing improvisational skills using the method of associations in the classroom in a dance studio.

The article considers the association method as a tool for developing improvisational skills in a dance studio. The author's methodology of the teacher is presented.

Key words: improvisation, association method, dance studio, dance classes.

Импровизация – это способность человека быстро и адекватно реагировать на неожиданные ситуации, принимать решения без предварительной подготовки и планировать свои действия в условиях неопределенности. Важность качества импровизации в жизни человека сложно переоценить, так как она оказывает непосредственное влияние на его благополучие, успешность и развитие, благодаря умению находить выходы в любых сложных ситуациях. Импровизируя, человек учится быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, что позволяет ему быть более гибким и адаптироваться к различным условиям. Этот навык стимулирует творческое мышление и помогает генерировать новые идеи. Благодаря импровизации мы можем находить нестандартные решения проблем и создавать оригинальные продукты.

Новикова Е.Б., раскрывая сущность импровизации, отметила, что данное определение прочно закрепилось в музыковедении, хореографии и театроведении, поскольку отражает специфику художественной исполнительской практики в этих видах искусства, и становится, с одной стороны, приёмом творчества, а с другой - обучением художественному творчеству.

Исследуя историю импровизации как танцевального направления, важно рассмотреть эволюцию современного танца, поскольку они оба имеют тесную связь.

В самом начале 19 века начинается становление танцевальной импровизации и формируются принципы работы с ней. К концу 19 века балетное искусство столкнулось с кризисом, который привел к дезорганизации художественной красоты в хореографии.

Импровизация варьируется от примитива до высокого профессионализма. Во многих народных танцах в ответ на «вызов» продемонстрировать силу, ловкость импровизатор выходит за пределы устойчивых танцевальных форм.

В своей практике Л. Н. Мун рассматривает импровизацию, как компонент творчества, который придает креативную направленность процессу художественного образования. П. Я. Гальперин утверждает, что особенностью импровизации является то, что в ней совпадают и процесс, и продукт.

Импровизация в танце является одним из ключевых аспектов, делающих это искусство живым и неповторимым. Позволяет танцорам выражать свои эмоции, чувства и настроение через движение, создавая уникальные композиции прямо на сцене или в студии.

К навыкам импровизации можно отнести следующие компетенции: музыкальность, мышечное ощущение, движение в пространстве, движение «в потоке», креативность.

Профессиональное сообщество все чаще стало говорить о востребованности навыка креативности. Существуют разные методы развития креативности, одна из них — метод ассоциаций.

Использование ассоциаций является важным инструментом для развития импровизационных навыков, поскольку оно помогает танцорам устанавливать связи между своими внутренними ощущениями и внешними действиями.

История возникновения метода свободных ассоциаций или ассоциативного эксперимента связана с именами Френсиса Гальтона и Вильгельма Вундта, которые провели его в 80-х годах 19 века с целью изучения психических процессов. Впоследствии, в начале 20 века, этот метод стали использовать в психиатрии Э. Крепелин, З. Фрейд и К. Юнг для исследования бессознательного.

Методологические и теоретические основания метода
Фундаментальные принципы

1. Принцип всеобщей связи. Все в мире взаимосвязано и составляет единое целое. Между всеми объектами и явлениями существуют ассоциативные связи, которые могут быть установлены между любыми элементами, имеющими общие свойства или характеристики. Эта всеобщность связей означает, что каждое понятие или объект могут вызвать бесконечную сеть ассоциаций в сознании.

2. Принцип универсальности. Этот принцип утверждает, что основные закономерности и структуры, лежащие в основе творческой деятельности, являются универсальными и могут быть применены в различных сферах.

3. Принцип неисчерпаемости и бесконечного богатства мира является основой многих областей человеческой деятельности, включая искусство, науку и философию. Он предполагает, что мир вокруг нас обладает безграничными возможностями и ресурсами, которые еще не были полностью исследованы и использованы.

Этот принцип также подчеркивает значимость слова как стимула для нашего воображения. Когда мы слышим определенное слово, оно пробуждает в нашем мозге множество ассоциаций, образов и идей, связанных с этим словом.

4. Принцип прагматизма гласит, что при выборе между различными вариантами действий человек должен выбирать тот, который принесет наибольшую пользу, или тот, который будет наиболее эффективным.

Согласно этому принципу, мир рассматривается как ресурс, из которого можно извлечь пользу или выгоду.

5. Принцип единства сознательного и бессознательного заключается в том, что эти две стороны психики человека не отделены друг от друга жесткой границей, а, напротив, взаимосвязаны и взаимодействуют. Подсознательная творческая активность представляет собой процессы, происходящие в нашей психике на бессознательном уровне, которые могут приводить к появлению новых идей, решений и творческих озарений.

Проблема неиспользования ассоциативного мышления в танцевальной импровизации заключается в ограничении творческого потенциала и возможностей для развития.

Мы ежедневно пользуемся ассоциациями, с помощью которых находим взаимосвязи в различных предметах и явлениях. Как правило, люди используют ассоциации неосознанно и по случаю, не придавая им особого значения. Но это действенный инструмент, который помогает ускорить работу и улучшить жизнь в целом.

Ассоциативное мышление можно применять в разных ситуациях.

В ходе изучения возможностей использования метода ассоциаций в работе педагога в танцевальной студии были разработаны упражнения, основанные на совокупности принципов, описанных выше: они позволяют обучающимся выделить собственную ассоциацию и раскрыть воссоздаваемый образ через творческую интерпретацию передаваемого смысла в движении тела.

Примеры упражнений с использованием ассоциаций в танцевальной импровизации:

1. «Поводырь». Возможность следовать за одной частью тела, например, рука. Часть тела является направляющим и ведущей за собой точкой.
2. «Циркуль». Возможность рисовать окружности различными частями тела. Главное не ограничивать одной плоскостью или же шириной исполнения.

3. «Петля» или «Нитка в иголку». В данном упражнении одна часть тела является петлей или ушком в иголке, вторая играет роль нитки, которую продевают вовнутрь.
4. «Липучка». «Отлепить» одну часть тела от другой можно лишь использовать третью часть тела. В данной ассоциации можно использовать различную амплитуду и силы «отклеивания».
5. «Магнит». Одна часть тела играет роль магнита, к которому все примагничивается. Движение точечное.
6. «Линии». Рисование только прямых линий любыми частями тела.

Использование шести этих ассоциаций дает возможность разнообразить импровизационный танец, расширить креативное мышление, а также возможность чувствовать себя уверенно в танце, так как эти ассоциативные ряды дают возможность танцевать не с «пустого листа».

Для более результативного освоения данной методики, далее предложены формы усложнения и поиска движений на основе метода ассоциаций.

1. **Скорость.** К одним из возможных видов усложнения данного упражнения можно отнести работу со скоростями, например, от 1-10, где 1- очень медленно, а 10- очень быстро. Вначале можно двигаться постепенно от первой скорости до десятой скорости, а далее можно делать резкую смену противоположным скоростям, например 2-9, 6-3 и т.д.
2. **Объем.** Далее можно добавить объем исполнения каждого элемента, разбив его так же на шкалу от 1 до 10, где 1 это очень узко исполняется движение, а 10 - максимально широко, на сколько позволяет тело. В данном упражнении можно использовать также движение в постепенном нарастании объема, а затем резкая смена, например 2-9, 3-6.
3. **Защипывание.** В данном случае можно защипывать, как и целый комплекс движений, так и мелкое действие.
4. **Реверс.** Здесь можно двигаться в обратном порядке, как перемотка видео. Так же можно использовать возможность реверса как на комплексе движений, так и на одном движении.
5. **Фактура.** В этом упражнении можно использовать также ассоциации, добавить возможность воссоздать текстуру любого предмета или же взять 3 формы: жидкое, газообразное, твердое.

Далее представлены наглядный материал данной статьи с примерами импровизаций на основе каждого упражнения.

Рисунок 1. QR-код с наглядными материалами упражнений.

Данный комплекс упражнений можно отнести к развитию не только компетенции – креативность, но и к развитию мышечных ощущений, что в дальнейшем помогает воспроизводить танцевальные движения за счет мышечной памяти; движение в пространстве позволяет использовать перемещения в пространстве и различных плоскостях в случае, когда недостаточно танцевальной лексики.

Все они ускоряют процесс создания танца и позволяет чувствовать себя свободнее в движении, потому что наполняются личностным смыслом, благодаря силе импровизационного мышления и самой импровизации, как творческой энергии, позволяющей создавать новые культурные тексты.

Список литературы

1. Новикова Е.Б. Импровизация: сущность и философско-антропологические смыслы: автореф на соиск. уч. ст. канд. философ.наук, Омск, 2012, - 22 с.

2. Этапы становления и развития танца постмодерн во второй половине XX начале XXI веков, Кисеева Елена Васильевна - тема научной статьи по искусству и искусствоведению, текст научно-исследовательской работы <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-stanovleniya-i-razvitiya-tantsa-postmodern-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-vekov/viewer> (дата обращения: 20.03.2024)

3. Марков С. Метод ассоциаций [Электронный ресурс]. – URL: <https://geniusrevive.com/metod-assotsiatsij/> (дата обращения: 24.03.2024)