

Цифровий ВікіСховище

[**@**](http://digitalcommons.lmu.edu/)

Лойола маріммаунт університ

[**Y**](http://digitalcommons.lmu.edu/)

і Лойола закон Schoo

[**Л**](http://digitalcommons.lmu.edu/)

[Танцювальний відділ студентських робіт](http://digitalcommons.lmu.edu/dance_students) [танцю](http://digitalcommons.lmu.edu/dance)

10-1-2014

Художнє вираження через виконання імпровізацій

Кендра е. Коллінз

Лойола Мариммаунт університет, kendracollins92@gmail.com

Сховище цитування

Коллінз, Кендра е., «художнє вираження через виконання імпровізацій» (2014). *Танцювальний відділ студентських робіт*. 8. http://digitalcommons.lmu.edu/dance_students/8

Ця стаття представлена вам безкоштовно і відкритий доступ до танцю в Digital Commons @ Лойола Marymount університету і Лойола юридичну школу. Він був прийнятий до включення в танець факультету студентських робіт уповноваженим адміністратором Digital Commons @ Лойола Marymount університету і Лойола юридичну школу. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з digitalcommons@lmu.edu.

Художній вираз

Через

Виконання імпровізацій

Кендра е. Коллінз

DANC 459 старший підготовка дисертації

Професори Джуді Скорів та Крістен Сміларовський

Лойола Мариммаунт університет

13 Гру 2014

Танцювальна імпровізація-це акт створення і виконання руху спонтанно, без навмисного думки, що дозволяє художнику досліджувати особисте вираження, творчість і свободу. Імпровізація може бути виявлена в класі середовища, в репетиції, і навіть у виконанні обстановці. Всякий раз, коли танцівниця бере участь у імпровізаційних завдань, він або вона малює з особистого досвіду для того, щоб досліджувати і продемонструвати індивідуалізм. Роль танцівниці в імпровізацій полягає в тому, щоб рухатися чесно і щиро, створити відкритий підхід, і дозволити ризикам бути прийняті. Роль вчителя/хореографа, з іншого боку, полягає в регулюванні імпровізацій, шляхом встановлення завдань і створення безпечного середовища, без обмеження творчого потоку і нескінченні можливості, які відбуваються. Спектакль, який використовує імпровізацію, не призначений для досягнення візуальної естетичної, що публіка використовується для спостереження; скоріше, цей тип продуктивності зосереджена навколо процесу, в якому танцюрист відчуває проблеми, адреналін, свободу, помилки і успіхи. Танцювальна імпровізація в творчих і перформативній процесах вимагає інтенсивної практики, творчості і ризику, що сильно впливає на художній вираз танцівниці, забезпечує свободу і впевненість під час розвідки, змушує танцюристів бути уразливі в тиском ситуацій, і пропонує варіації і курйозів для виконавців і членів аудиторії.

Танець імпровізація в класі або репетиційної обстановці забезпечує танцюристів з безпечним простором, в якому люди можуть випробувати нескінченні можливості танцю через розвідку і відкриття. Як танцюристи заглибитися в імпровізаційних процедур, вчитель/хореограф повинен розуміти роль, яку він або вона грає в експериментальній області цього процесу руху. Даніель Наагрон, автор танцю і конкретного образу: імпровізація, заявив, "директор/вчитель має величезну владу, особливо в каналювання уми танцюристів/студентів до очікуваних результатів. [...] Я відчуваю , що моя роль полягає у відкритті областей уяви, а не суб'єктів уяви ".

1

Це дуже важливо для вчителя/хореографа зрозуміти їхню роль у творчому процесі імпровізацій для того, щоб вплив і упередженість буде мінімальним під час творчого дослідження танцюристів. Як тільки вчитель/хореограф встановлює свою роль в класі або Репетиційний процес, танцюрист здатний зосередитися виключно на представлених завдань і рух, який росте з вправ. У взяті зненацька: Dance імпровізація читач, редактори Енн Купер Олбрайт і Девід гір включають в себе рахунки від декількох педагогів, таких як Сьюзен Лі Фостер, який обговорює ідею відомих і невідомих у імпровізацій. Фостер пояснює: "відомі включає в себе-набір поведінкових конвенцій, встановлених контекстом, в якому продуктивність відбувається [...] будь-які заздалегідь визначених структурних керівних принципів [...] схильність окремого тіла для переміщення в закономірності імпульсів [... і] те, що вже відбулося раніше у виконанні імпровіз. 2-хЦя ідея "відомої" пояснює аспекти імпровізацій, що танцюрист втілює до періоду розвідки, подальше інформування про відкриття руху танцівниці. Іншими словами, кожен танцівник вступає в імпровізацію з вродженим, "відомими" якостями, які впливають на досвід і процес імпровізацій. Фостер також пояснює, "невідомі [...] те, що було раніше неймовірним, що ми не могли б подумати про робити далі. Імпровізація преси нам розширити, розширити за межі, і поплутатися від того, що було відомо. Він закликає нас або навіть змушує нас бути "прийняті зненацька".3Ця концепція буття "взято зненацька" є ключовим чинником для ефективності імпровізацій як інструмент для створення і перформативного досвіду. Імпровізація включає в себе неявний стиль руху танцівниці, покладаючись сильно на спонтанність розвідки. Практика в імпровізаційній діяльності, через клас і репетицію, є монументальним у зростанні танцівниці, як виконавиця, так і фізичної особи. Наслідки такої практики відкриття і ризикуємо створити процес, який приносить користь танцівниці фізично, психічно і емоційно.

Люди відчувають різні ефекти через безперервну практику імпровізацій. За словами Джорзетта Сатор, автора руху імпровізацій, "Свобода", "впевненість" і "краще почуття до самого"-це вигоди, згадані знову і знову в якості винагороди за регулярні практики імпровізацій. 4Розум і дух сильно постраждали від імпровізацій, збільшуючи кількість впевненості в собі і відкритість до індивідуальних втілює. Так само, як емоційні та психічні стани перетворюються на імпровізацію, фізичне тіло також сильно змінилася цим типом танцю дослідження. Він обговорює фізичний вплив імпровізацій і станів, "[...] Хоча може бути багато інших хороших технічних танцюристів, ви будете мати виняткову якість як виконавець. Ви будете мати це тому, що, поки ви додаєте до свого Improv [мобілізації] s тут, щоб вони ростуть, вони ростуть ви ".5Таким чином, матеріальність, яка виявлена і перетворена в імпровізацію також збільшує зрілості і зростання танцівниці в цілому. Концепція зростання, впевненості і свободи, які виробляються імпровізацією можуть бути використані в повсякденному житті танцівниці, а також. Він також пояснює, "наше суспільство поступово судоми і душить рухів, поки ми втратимо нашу оригінальну свободу і замість цього стали гальмувань і самосвідомість. У суспільстві, що боїться нетрадиційного експресивного руху, імпровізація – повернення до свободи; Це відродження природної здатності тіла виробляти мільйон рухів різної міцності, інтенсивності, нюанси, і динамічний.6Як зазначено в цьому попередньому цитування, люди відчувають страх і проблеми у багатьох ситуаціях реального життя. Танцюристи мають можливість використовувати імпровізаційних завдань, щоб звільнити напругу і стрес, які є проявом життєвого досвіду. Імпровізація дозволяє танцюристам перекладати свободу пересування і вираження свого життя за межами танцювального світу.

Через процес імпровізацій, танцюристи в кінцевому підсумку можуть визнати і обійняти зростання і розвиток в їх умах і органах. У ньому представлені численні роздуми людей, які брали участь у різних імпровізаційній процесах, надаючи читачам уявлення про думки і переживання танцюристів. Забезпечує:

Один танцюрист пояснює,

Що імпровізація для мене є ідея або почуття, висловлюючи це неусно. Це бачачи, де ідея бере мене, бачачи, що росте з нього. До тих пір, як ви можете провести ідею у вашій голові, все, що ви робите, має красу до нього. Вона ніколи не виглядає фальшивий. 7

Інший танцюрист показує: "я навчився йти в мою художню самоврядування, довіряти моїм внутрішнім життям і імпульсами, дозволяючи собі доторкнутися і бути зворушені іншими-як фізично, так і художньо." 8Додаткова проникливість танцівниці представлені, "в кінцевому результаті імпровікація, що я випробував більше впевненості; глибше розуміння себе та інших; більш ефективною, напористою поведінкою; почуття свободи і можливостей ".9

Хоча кожен танцюрист висловив різні переживання з імпровізацією, кожен отримав результати, які поліпшили свої фізичні, емоційні і психічні стани по відношенню до танцю. Спонтанність імпровізацій і як імпульсивні думки можуть бути використані для створення руху дві ідеї, які виявлені в процесі вивчення студентами. Кожен з танцюристів також визнав зростання свого особистого артистизму шляхом відкриття імпровізацій і новий рух лексики. Один з танцюристів показав, що імпровізація може принести обізнаність і близькість до групи танцюристів, а також. Важливо не тільки зрозуміти особисте вивчення танцівниці, але і визнати художній вибір і вираження інших танцюристів у просторі. Наслідки імпровізацій на індивідуальній основі були взаємно обговорені у відображенні кожного студента. Імпровізація дозволяє багатьом танцівниць випробувати відчуття зростання, індивідуалізму, творчості і свободи. Рахунки, виявлені цими танцівниками, посилює наслідки цього типу творчого і перформативного процесу, що ще більше заохочує людей брати участь у досвіді імпровізацій як спосіб виявити свободу і творчість.

Зокрема, у встановленні продуктивності, імпровізація забезпечує звільнення, наднирників заповнені, творчі, нерви, спонтанний досвід, який змушує танцюристів подолати свої страхи і танцювати для особистого задоволення, а не зосередитися виключно на потреби аудиторії. У момент руху, автори Лінн Енн Blom і л. Tarin Чаплін, поясніть, "імпровізує перед аудиторією може бути тривожним, і ваша звичайна Адаптивна, спонтанна творчість може пересихати, як Міраж [...] Ви в продуктивності і повинні побачити його на краще чи гірше. [...]У цьому найбільшінебезпекадля отриманняImprovу містіпродуктивністьє тете, щоцеможутьотриматинудношвидка; бракуєа такожпричинадля отриманнябути; маєнівнутрішнябудова; чистає до себе поблажливо».10Танцюристівтравнядосвід роботисумнівівколицепостачаєтьсядля того, щобестетичномуапеляціїавиконаннядіяльностіпересування. Імпровізація повністю ігнорує ці побоювання, і замість цього, підкреслює художню свободу, недосконалість і загальний процес, а не продукт або кінцевий результат. Blom і Чаплін далі стверджують, "[...] Імпровізація-в-Вистава для виконавця-виконавця навряд чи просто. Кожен Імпровізатор повинен тримати її тіло налаштований на його максимальну, без розкоші бути в змозі зосередитися на конкретних навичок, необхідних для будь-якого танцю або руху в наборі репертуару.11Це дуже важливо для танцівниці, щоб створити відчуття техніки і просторове усвідомлення з метою створення сильної і успішної основи для імпровізацій у виконанні налаштування. Під час такої вистави досвідчені імпровікатори відчувають масив емоцій при створенні та прийнятті ризиків перед аудиторією. Ноагрон показує, що танцюристи "знайти хвилювання в виклик намагається не бути красивим, щоб бути успішним, щоб бути любили аудиторією [...]У цьому тривогавиникаєвід міставиявленніу цьому найменшийпорушеннядіяльностіновішляхетнізаповідямиапоркасамі, психічно, під часаімпровізація ".12АпереживавІмпровізаторробитьнезосередивсявиключнона островіу цьому ефектчиестетичномудіяльностіу цьому імпровізаціядля отриманняу цьому аудиторію, але йскорішерухаєтьсязапомилкамичинедоліківдля того, щоботриматиу цьому більшістьвигодуадосвід роботивід містау цьому продуктивність. Поряд з прийняттям успіхів і невдач артистизму і свободи на сцені, танцюристи також повинні бути повністю інформовані про навколишнє середовище та інші танцюристи обміну простір. Олбрайт і гір надати інший рахунок від Фостер, в якому вона посилює, "поділяють всі імпровізацій в даній продуктивності, втілення свідомості дозволяє зробити танець і виготовлення танцю сам".13Вистава може бути спонтанною імпровізацією, але склад такої роботи залишається важливим фактором в естетичному і загальному результаті. Усвідомлення структури і танцюристів в імпровізованих продуктивність є важливим, як органічний і імпульсивний рух, представлені.

Імпровізація є перформативним інструментом, який охоплює творчі рішення і особисте розслідування без єдиного наміру розважальний аудиторії для конкретної хореографічного або візуального естетичного. Він стверджує, що "приємно створювати спектакль і мати людей платити і хлоп і аплодувати, але це більше про спільне танець життя з людьми". 14Багато хто вважає, що танець-це просто розважальне мистецтво, в якому виконавці дотримуються потреб глядачів. Blom і Чаплін спростувати цю віру в заявивши, що імпровізація "підкреслює процес, і продуктивність за визначенням підкреслює продукт, тому, ось один екземпляр, де процес стає продуктом..."15 імпровізація в продуктивності зосереджений на досвіді танцюристів, маючи на увазі, що люди створюють шматок, який забезпечує аудиторію з дивним повороти в складі, а не традиційний, передбачуваний рух. Фостер показує, що у виконанні "напруженість серед того, що відбувалося, що може статися далі, і як цей вибір буде впливати на загальну форму шматок електрифікованих продуктивності".16Цей тип виконання забезпечує аудиторію з курйозів, в результаті чого різні перспективи і огляди таких шоу.Нагров пояснює, "Структура може бути такою ж, але якщо це справжня імпровізація, що йде в нього і що виходить з нього буде різним і новим кожного разу".17Ця заява може застосовуватися безпосередньо до імпровізаційних виступів і точок зору членів аудиторії. Оскільки імпровізація включає спонтанність, імпровізована продуктивність може не апелювати до кожного учасника аудиторії. Хоча це може призвести до змішаних оглядів, мета виступу орієнтована на досвід танцюристів, а не думки аудиторії. Аудиторія членів, які відкриті для цього виду продуктивності буде отримати уявлення про досвід танцюристів через справжнього і чесного руху зображення життєвого досвіду.

Під час творчих і перформативного процесів, які використовують імпровізацію, танцюристи відчувають сильну практику, творчість і ризиковану, що значно впливає на свободу танцівниці і впевненість під час розвідки, художнього вираження, вразливості в різних налаштуваннях, і варіації і курйозів для аудиторій. Як Наагроін висловлює, "виконання імпровізацій для танцювальної аудиторії є можливим, бажаним і потенційно як нагородження як будь-який танцювальний досвід, і, як і інші танцювальні форми вона повинна передувала тривалий період практики. Існує не заперечує, що виконання імпровізацій важко. Це спонукає певний талант, величезну кількість цілісності, багато годин роботи в студії до публічного впливу, компанія, яка пов'язана між собою довіра один до одного, і директор, який може зберегти делікатний баланс між нещадно відсіву фальшивий і мертрий і дає танцівниці свободу і мужність ризикувати ". 18Імпровізація створюється з спонтанних думок і прийняття рішень. Він також включає в себе вплив з особистого досвіду для того, щоб вивчити окремі артистизм. Роль танцівниці в імпровізаційній, щоб висловити справжнє і чесне рух, яке демонструє ризиковану і свободу. Вчитель/хореограф регулює імпровізацію, але повинен розуміти межу, яка дозволяє танцівниць досліджувати і виявляти без впливу або обмежень на рух. Імпровізація-в-продуктивності зосереджена на процесі і досвід танцівниці, а не негайного естетичного бажання або потреби членів аудиторії. Як тільки танцюрист видаляє ідею схвалення аудиторії і очікування, людина може випробувати імпровізаційний виступ з відкритим розумом і свободою вираження думок і особистого артистизму.

1

Даніель Наагров, *танець і конкретне зображення: імпровізація* (Піттсбург: університет піттсбурга Press, 1994), 157.2-х

Енн Купер Олбрайт і Девід гір, *прийняті зненацька: танець імпровізація читач,* (мідлевласний: Wesleyan University Press, 2003), 4.3Там же., 4.4

Джорзет Сатор, *рух імпровізація: за словами вчителя і її учнів,* (Шампейн: людська кінетика, 1994), 11.5Там же., 10.6Там же., 5-6.7Там же., 3.8Там же., 12.9Там же., 12.10

Лінн Енн Blom і л. Tarin Чаплін, *момент руху: танець імпровізація* (Піттсбург: університет піттсбурга Press, 1988), 121.11Там же., 120.12

Наагров, *танець і конкретний образ,* 160.13

Олбрайт і гір, *зроблених зненацька, 9.*14

Гатор, *рух імпровізація,* 10.15

Blom і Чаплін, *момент руху,* 119.16

Олбрайт і гір, *зроблених зненацька,* 6*.*17

Наагров, *танець і конкретний образ,* 168.18Там же., 163.

Бібліографія

Олбрайт, Енн Купер та Девід гір. *Прийняті зненацька: танець імпровізація читач*.

Мідлевур: прес-університет Wesleyan, 2003.

Blom, Лінн Енн, і л. Tarin Чаплін. *Момент руху: танець імпровізація*.

Піттсбург: університет Піттсбурга, 1988.

Нагров, Даниїл. *Танець і конкретне зображення: імпровізація.*Піттсбург: університет Піттсбурга, 1994.

, Георгіет. *Рух імпровізація: за словами вчителя і її учнів.*

Шампейн: людська Кінетика, 1994.