

Искусствоведение

УДК 793.3

В.Н. Карпенко

Е.О. Ладыгина

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

Ладыгина Екатерина Олеговна, магистрант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: katerinaladygina97@mail.ru

ИМПРОВИЗАЦИЯ И ХОРЕОГРАФИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ

В данной статье авторы рассматривают хореографию и импровизацию как индивидуальность и взаимосвязь с разных точек соприкосновения. Хореографическое искусство находится в постоянном поиске и развитии. Современная тенденция хореографии направлена на преобладание свободного, импульсного движения. Поэтому, хореографы часто прибегают к такому приему, как включение импровизации в заготовленную хореографию.

Ключевые слова: хореографическое искусство, импровизация, перформанс.

V.N. Karpenko

E.O. Ladygina

Karpenko Victor Nikolaevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of department of choreography of faculty of national culture of the

Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar),
e-mail: nikita-61@mail.ru

Ladygina Ekaterina Olegovna, master of the Krasnodar state institute of culture
(33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: katerinaladygina97@mail.ru

IMPROVISATION AND CHOREOGRAPHY: INDIVIDUALITY AND INTERRELATION

In this article, the authors consider choreography and improvisation as an individuality and interrelation from different points of contact. Choreographic art is in constant search and development. The current trend of choreography is aimed at the predominance of free, impulse movement. Therefore, choreographers often resort to such a technique as the inclusion of improvisation in the harvested choreography.

Keywords: choreographic art, improvisation, performance.

Хореографическое искусство развивается и раскрывается по-разному в зависимости от основных тенденций времени, в котором существует; от задач, которые это время ставит перед сферой культуры в целом. Современный стиль исполнения и постановки хореографии все более склоняется к произвольности, свободе, импульсному движению, но прежде, чем зритель видит сегодняшнюю форму танца, это искусство прошло определенный путь развития, и для глубокого понимания необходимо изучать танец на протяжении всего развития. В условиях современного мира особое место занимает человек как творчески развитая личность. Развитие этой личности осуществляется разными путями, современная хореография (импровизация в частности) – один из таких путей.

Тенденция включения импровизации в заготовленный хореографический текст все чаще встречается в искусстве хореографии. Поэтому возникает противостояние свободного, импульсного движения с правильно исполненной лексикой. В данной статье мы попробуем рассмотреть эти направления с разных точек зрения, чтобы понять их индивидуальность и взаимосвязь.

Определение импровизации скрывает за собой большое разнообразие пояснений, это можно объяснить тем, что они рассматриваются с различных граней (процесс, результат, состояние танцовщика). Чаще всего под импровизацией мы понимаем спонтанность, мгновенность, незапланированное действие, процесс без подготовки, внезапность, ощущение, импульс, посыл. Обратимся к теоретикам хореографического искусства России и Америки, которые дали объединенное понятие импровизации. По В.Ю. Никитину «Импровизация – это спонтанное, сиюминутное, индивидуальное воплощение авторского произведения в зависимости от сегодняшнего, сиюминутного состояния исполнителя» [4]. По мнению американской танцовщицы и педагога Синтии Новак, «Импровизация означает выбор среди возможностей, присутствующих в данный момент, в противовес исполнению определенного материала, выбранного заранее» [5].

Нельзя забывать и о том, что импровизация дает возможность исполнителю познать себя, исследовать возможности своего тела, научиться его слушать, а также ощущать пространство. В этих определениях прослеживается разный взгляд на роль хореографического текста. Если в первом варианте импровизация может быть использована только для интерпретации зафиксированной постановщиком лексики, то второй вариант направлен на использование противоположной выбранной заранее хореографии.

Таким образом, можно выделить несколько направлений развития импровизации:

1. Импровизация для самопознания и личного хореографического исследования.

Импровизация позволяет танцовщику исследовать свое тело, возможности его работы. Она требует от танцовщика осознанности, работы мышления, определенного отношения к телу. Учит прислушиваться к внутренним импульсам, понимать желания своего тела. Это, несомненно, глубокая внутренняя работа, которая влияет на развитие личности. «Жизнь человека начинает меняться в тот момент, когда он начинает осознавать себя. Именно осознанность, открытость и интерес к себе, к другим, к жизни – могут стать импульсом для отказа от стереотипного существования. Способность к импровизации – очень полезная штука не только в танце, но и в жизни. Появляется уверенность и желание действовать. Человек становится способным принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них» [1]. Поиски в этом направлении открыли миру такой вид движенческой импровизации, как танцевально-двигательная терапия.

2. Импровизация для пополнения лексической базы и обретения собственного стиля.

«Когда в 20-е и 30-е годы стали появляться первые профессиональные студии, хореографы, такие как Марта Грэм, Хелен Тамирис, Дорис Хамфри и Чарльз Вейдман, находили новые движения, импровизируя сами или руководя своими танцорами при поиске новых движений – это было необходимо, поскольку движенческий словарь нового танца еще не существовал» [5]. Тенденция «вынимать» лексику из импровизации сохранилась, укрепилась и сегодня. Танец рождается из импровизации, она, безусловно, является источником новых движений, которые в дальнейшем фиксируются в хореографический текст. «Она выступает как принцип создания хореографического произведения (сфера искусства постановки танца) или как принцип создания хореографического образа (сфера исполнительского искусства). Импровизация является важнейшим

направлением хореографического мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства» [3].

Опытные танцовщики импровизируют перед камерой, пересматривая отснятый материал, ищут свои отличительные черты, свой стиль и направление, в котором максимально лучше раскрываются. О значении импровизации для хореографии размышлял Стив Пэкстон: «Я нахожу, что импровизация – хороший компаньон для танцевальной техники. Она спасет ее от смерти. Под смертью я понимаю отсутствие вопросов. В импровизации вопросы никогда не иссякают» [6].

3. Сценическая форма импровизации.

Это направление получило свое развитие во второй половине XX века, когда хореографы, используя прием импровизации, выстраивали свои спектакли как перформанс, основой которого было движение, трансформирующееся в зависимости от времени, пространства, энергии (физические законы); а также от внешних сенсорных раздражителей (психологические законы). «Перформанс (англ. Performance – игра, представление, выступление) – театр визуальных искусств, авангард, простыми словами, вид современного искусства, где произведением являются действия самого художника-исполнителя или группы художников. Если в других видах искусства объектом выступает картина, скульптура, движущийся объект (кинетическое искусство), то в перформансе сам автор и его действие являются произведением искусства» [2].

Волна перформансов распространилась по всему миру и во всех видах искусства. С течением времени представление изменялось, но оставалось главное: провокация. Используя провокационные перформансы как форму выражения, художники обращались к политическим и социальным темам.

В период ослабления политической темы центральной фигурой перформанса становится зритель. Публика теперь не просто наблюдатель, а полноправный участник перформанса, который проявляет активность и имеет возможность испытывать эмоции внутри представления. Такой факт

вызывает все большую популярность среди зрителей. Пик развития данного направления пришелся на 70-е годы. Параллельно развивается contemporary dance, отправной точкой которого явилось разнообразие хореографических перформансов.

Перформанс процветает и сегодня, его влияние в XXI веке важно не менее, чем в прошлом. Все большее количество художников обращается к перформансу, чем и формируют состояние современной культуры в целом.

Подводя итог, следует отметить, что импровизация и хореография – те ветви искусства, которые нельзя разделять. Еще в древности люди в своих ритуалах исполняли не выученные заранее движения, а импровизировали, опираясь на свои эмоции. Импровизация проходит большой путь развития и оставляет за собой большое количество направлений, интерес к которым проявляют не только профессиональные танцовщики, но и простые зрители.

Часто встречается включение импровизации в хореографические постановки. Создавая свои произведения, опытные постановщики опираются на зрителя, стараются заинтересовать его. Но для зрителя куда важнее не отличить поставленную хореографию от импровизации, а почувствовать сотворчество и сопереживание. Танцовщику удастся передать эту энергию только при условии, если он сам окутан ей, если движение действительно идет изнутри. Импровизация, как ни одна другая техника, базируется на внутренней энергии и импульсах, идущих от тела танцовщика. Поэтому зрителя точно не оставит равнодушной импровизация, исполненная думающим, осознанным телом.

Хореография находится в постоянном развитии, в поиске нового, необычного, во многом благодаря импровизации ей это успешно удается.

Список используемой литературы:

1. *Васенина Е.* Российский современный танец. Диалоги. 1-е изд. М., 2004. 264 с.
2. *Васильева Г.С.* Перформанс – авангардное искусство в культуре XX века. Витебск / Г.С. Васильева // Искусство и культура. 2015. № 2. С. 83–90.
3. *Даренская Н.В.* Импровизация как одна из форм развития хореографического искусства // Культурология и искусствоведение: материалы II Междунар. науч. конф. (Казань, май 2016 г.). Казань, 2016. С. 42–43.
4. *Никитин В.Ю.* Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. / В.Ю. Никитин. М., 2000. 440 с.
5. Contact Quarterly, Vol. 22. № 1. Winter / Spring 1997. Some Thoughts About Dance Improvisation by Cynthia Jean Cohen Bull (formerly Cynthia J. Novack). P 17–20.
6. *Paxton St.* The small dance // Contact Quarterly. Vol. 3. № 1.