

Искусствоведение

УДК 793.3

В.Н. Карпенко

В.В. Моренберг

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

Моренберг Валентина Васильевна, магистрант 1 курса гр. Хор/маг 20 направления подготовки «Народная художественная культура» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: tinamorenbeg@gmail.com

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В данной статье объясняется понятие танцевальной импровизации, когда и где она появилась, область ее применения. На примерах рассматривается, как профессиональные исполнители используют импровизацию для работы со своим телом и как она применяется в сценическом действии.

Ключевые слова: танцевальная импровизация, поставленная хореография, хореограф, танцевальная лексика, импульс.

V.N. Karpenko

V.V. Morenberg

Karpenko Viktor Nikolaevich, candidate of pedagogical sciences, professor of department of choreography of the faculty of folk culture of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: nikita-61@mail.ru

Morenberg Valentina Vasilievna, 1st year master student of gr. Choir / mag 20 directions of training "Folk artistic culture" of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: tinamorenberg@gmail.com

DANCE IMPROVISATION AS A TOOL FOR PROFESSIONAL PERFORMERS

This article explains the concept of dance improvisation, when and where it appeared, its scope. The examples show how professional performers use improvisation to work with their bodies, and how it is applied in stage action.

Key words: dance improvisation, choreography, choreographer, dance vocabulary, impulse.

В танцевальной импровизации человек, не обязательно танцовщик, расширяет свои физические возможности, а это в свою очередь раскрывает его внутренние возможности. Как это происходит? Наша внутренняя система (сердце и ум) и тело тесно связаны, их можно воспринимать **и** как отдельные составляющие, и как единое целое, но в любом случае, эти составляющие человека находятся в постоянном взаимодействии. Импровизация учит чувствовать эту связь и правильно использовать ее.

В этой статье мы рассмотрим, как и когда появилась танцевальная импровизация, в чем различие поставленной хореографии и импровизации, и почему важно профессиональным исполнителям и хореографам заниматься импровизацией.

Если глубоко окунуться в историю танца, можно осознать, что танец появился именно из импровизации. Древние люди, исполнявшие различные ритуалы, использовали инструменты (психотропные вещества, вхождение в эмоциональный транс и т.д.), которые давали импульс их танцу. Также импровизация присутствовала в народном танце, пришедшие на гуляния люди слышали музыку, и ноги пускались в пляс. Только потом появилась потребность классифицировать танцевальные движения. Однако в этой статье нас интересует, когда танцевальная импровизация стала инструментом профессиональных исполнителей.

В начале XX века всемирно известная Айседора Дункан сделала импровизацию основой своего танца. Она показала танцевальному миру и зрителю, что на сцену можно выходить не только с заученными комбинациями, поставленной композицией, наигранными эмоциями. Айседора обратилась к аутентичному движению, ее задачей была принести на сцену определенную, естественную атмосферу, напомнить зрителю эмоцию, на которую в обычной жизни не все обращают внимание [2]. Люди редко обращают внимание на дуновение ветра, особенно это актуально на сегодняшний день, в погоне за многофункциональностью мы перестаем замечать красоту мира, окружающего нас. В какой-то степени импровизация учит замедлять время, жить в моменте и ощущать мир, как внешний, так и внутренний, что имеет огромное значение в нашей жизни. Айседора и ее последователи дали современному танцу инструмент, который помог снять оковы каноничности с танца. Импровизация Дункан дала новый толчок для развития хореографии.

Разберем понятия «импровизация» и «поставленная хореография», в чем их различия и существует ли между ними взаимозависимость. Хореография подразумевает под собой сбор и компоновку движений, то есть они заранее продуманные и классифицированные. Импровизация руководствуется импульсами тела, она существует только в данный момент.

Если импровизация повторяется второй раз, то она превращается в хореографию, данный метод постановки танца часто встречается среди современных хореографов. В таком поиске хореографии интересен сам процесс, постановщик дает задание танцовщикам (например, поработать с пространством танцевального зала и его уровнями или поиск, как тело отзывается на какую-нибудь конкретную эмоцию). После чего он наблюдает, как появляется движение, когда ему что-то нравится, он просит повторить это еще раз. Лучше даже использовать видеокамеру, в импровизации можно уйти слишком глубоко в себя или полностью отдаться сиюминутным импульсам и не осознавать, как двигается твое тело, в таком состоянии тяжело повторить определенную связку. В импровизации тело «думающее», оно находится в состоянии рефлексии, в то время как исполняя поставленную хореографию, тело должно быть «воспитанным» [1, с. 356].

Еще один немаловажный аспект – это взаимосвязь с музыкой. В поставленной хореографии все движения разложены на музыку, все акценты определены, в то время как в импровизации исполнитель вслушивается в музыку, пытается предугадать акценты, ищет возможность сплести движение своего тела с музыкой. Мерс Каннингем, постановщик-новатор в современном танце, мог дать послушать музыку своей труппе перед выходом на сцену, а иногда исполнители слышали первый раз уже во время спектакля [3]. Спектакль получает особый шарм при таких условиях, зритель каждый раз может видеть, как будто другой спектакль, при условии, что хореографическая лексика остается все той же. А также, что немаловажно, танцовщики с интересом подходят к работе, им каждый раз бросается новый вызов.

С одной стороны, поставленная хореография может больше раскрыть технические возможности танцовщика. Поскольку исполнитель заранее знает, что будет сейчас происходить на сцене, то он правильно может распределить силы, чтобы идеально выполнить сложные и эффектные элементы. Также важно, что можно настроить себя на определенную

эмоциональную волну. Такая стабильность упрощает творческую жизнь танцовщика. С другой стороны, импровизация требует особого внимания к телу, концентрации на каждом элементе, дыхании, импульсе, это приводит к осознанному движению. Она дает понимание связей в теле, взаимозависимости разных частей тела, в случае с труппой Мерса Каннигема – возникает полезный стресс для человека.

На сегодняшний день импровизация проводится на занятиях по современному танцу как часть обучения, а также как танцтерапия. Она является частью современных спектаклей, стандартный сценический прием, когда совмещается импровизация и хореография. Эти два понятия имеют свои особенности и свое особое значение для танцевального искусства, и при этом они дополняют друг друга. Во время импровизации может появиться новая хореография, во время такой рефлексии хореограф и танцовщик наполняет свое тело новой танцевальной лексикой. Во время исполнения хореографии, через импровизацию, исполнитель показывает свою индивидуальность, нередко именно импровизация остается в памяти зрителя.

Каноничные спектакли получают небольшое обновление, если танцовщик удачно вставляет свою импровизацию.

Танцевальная импровизация – это поиск свободы тела, взаимосвязей между телом, умом и сердцем, способ раздвинуть хореографические границы.

Список используемой литературы:

1. *Никитин В.Ю.* Мастерство хореографа в современном танце: учебное пособие. – СПб.: Планета музыки, 2019. – 520 с.
2. *Дункан А.* Моя жизнь. Моя любовь. – М.: Geleos, 2006. – 347 с.
3. *Каннингем М.* «Гладкий, потому что неровный...» / под ред. Жаклин Лешев. – М.: Арт Гил; Музей современного искусства «Гараж», 2019. – 240 с.