
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3816996>

УДК 793.3

Кирьянкова А.П., Комович С.Э.

Кирьянкова Анастасия Павловна, старший преподаватель, Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского, 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Ленина, 22. E-mail: attention_deti@mail.ru.

Комович Светлана Эдуардовна, преподаватель, Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского, 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Ленина, 22. E-mail: komovichs@mail.ru.

Принципы постановочной работы современных хореографов

Аннотация. В статье рассматриваются принципы постановочной работы современных хореографов. На сегодняшний день постоянное развитие современного танца отражает не только идею постановщика, но и требует практики включения в процесс каждого танцора. Уникальность мировоззрения танцовщиков, внутренние возможности тела, заложенные природой, позволяют искать тот набор движений и смыслов, который станет необходимым материалом при сочинении хореографической композиции.

Ключевые слова: современный танец, современная хореография, принципы хореографии, аспекты композиции, импровизация.

Kiryankova A.P., Komovich S.E.

Kiryankova Anastasia Pavlovna, Senior Lecturer, Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, 660049, Russia, Krasnoyarsk, Lenina street, 22. E-mail: attention_deti@mail.ru.

Komovich Svetlana Eduardovna, Lecturer, Senior Lecturer, Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, 660049, Russia, Krasnoyarsk, Lenina street, 22. E-mail: komovichs@mail.ru.

Stage direction principles of modern choreographers

Abstract. The article considers stage direction principles of modern choreographers. Constant development of modern dance today implies not only the vision of a choreographer to be presented, but each performer to be involved in the process. Performers' unique worldview and natural body potential allow a choreographer to find a set of movements and meanings that becomes necessary material for staging a choreographic composition.

Key words: modern dance, modern choreography, stage direction principles, composition elements, improvisation.

Танец – это искусство, предполагающее постоянное развитие мировоззрения танцовщика, его технических данных и хореографической лексики. Современный танец – относительное понятие для определенного периода времени. Культура, свойственная данному периоду, формирует новые виды танца, актуальные для своего времени. Особенность современного танца заключается в проявлении свободы, отрицании рамок и стандартов. Отсутствие четких границ в современном танце составляет его главное отличие от остальной хореографии. В лексике применяются как техники современного танца, так и всевозможные движения тела. Таким образом, каждый может найти и выбрать свой путь, как педагог, так и танцовщик.

«Современный танец возрождает импровизацию как искусство композиционного мышления, это объединяет балетмейстера и танцора как единомышленников» – утверждает режиссер-балетмейстер Геннадий Абрамов [3, с. 18]. Балетмейстер-постановщик разрабатывает идею и выявляет композиционные приемы, исполнитель – следует им, импровизирует, сочиняет основную часть танцевальной лексики. Важно, чтобы танцор не превращал импровизацию в штамп. Сохранение живой энергии движения в композиции и постановке осуществляется посредством интерпретации танцором той структуры, которая была предложена балетмейстером.

Российский хореограф Александр Кукин считает, что современной хореографии присущи следующие принципы [3, с. 114]:

1. Процесс важнее результата. Гораздо интереснее создавать язык и учиться говорить на нем. Идея студийности – важная часть концепции современного танца.

2. Тотальность (многофункциональность). Если создаешь язык, общайся на нем научи ему других. Иначе говоря, любой модернист соединяет в себе качества танцора, хореографа и учителя.

3. Равенство участников процесса. С одной стороны, идея равенства поддерживается традицией не создавать больших по численности трупп – в маленьких труппах взаимопонимание значительно сильнее. С другой стороны, члены труппы, как и ее лидер, являются носителями языка, а потому активно помогают хореографу в создании произведений.

4. Дистанцирование от государственных культурных институтов. Выражается в осознанном желании избежать академического единообразия, основано на концепции свободы творчества.

5. Стремление к созданию альтернативного танцевального сообщества. Выражается в принципиальной открытости трупп, в наличии многочисленных воркшопов, резиденций и летних фестивалей, на которых постоянно происходит открытый обмен информацией и опытом.

В современном танце также отсутствует четкая грань между движением танцевальным и другими действиями, которые могут происходить на сцене. Происходит смещение технического акцента от «механического» показа движений в сторону их исследования, «ощущения» важности момента. Энергетическое «следствие» движения проявляется посредством эмоций. Концентрация внимания, состояние «покоя» в движении осуществляется через осознание работы тела на уровне рефлексов. То, что впоследствии мы называем «танцем», зависит от зрителя. Граница восприятия находится на пересечении областей органов чувств зрителя и исполнителя. Возникновение контакта, понимания происходит при их пересечении.

Светлана Веселова в статье «От классической системы танца к Модерну» описывает особенности сюжета современного танца, которые заключаются в возможном отсутствии преобладания действия или ограничении сюжета некой концептуальной рамкой. Само действие «играет» с этой концепцией, используя разнообразные приемы [4].

В современном танце сложилось особое отношение к созданию композиции

танца. Например, американский композитор Майк Варгас (Mike Vargas) в книге «Окраска моста Золотые Ворота» [2] изложил предложенные им аспекты композиции. Это список из 86 терминов и вопросов для осознания и помощи в осуществлении собственного процесса исследования. Благодаря импровизации, исполнению и преподаванию в течение тридцати лет, Майк Варгас занимался организацией материалов и решений, впечатлений, связанных с движениями, звуками, или любой другой художественной средой.

Майк Варгас считает эти аспекты своеобразными фильтрами или линзами, обеспечивающими определенные рамки, как для наблюдателя, так и для действия. Он пишет о том, что не существует паузы между нанесением слоев краски на мосте золотые ворота. К моменту, когда окраска моста с одного до другого конца завершается – то на том конце краска уже становится стертой океанским воздухом. Майк использует этот образ при изучении самого процесса композиции, для которого характерна непрерывная деятельность. Развитие хореографической композиции – это не линейный процесс, а циклический, который никогда не заканчивается.

Майк полагает, что композиция организуется посредством поставленных вопросов и получаемых на них ответов, касающихся ее природы. Вопросы могут задаваться мысленно и физически, в явном виде и интуитивно, постепенно переходя от одного вопроса к следующему. Начиная работу по процессу создания композиции, Майк просматривает весь список аспектов, акцентируя внимание на некоторые из них. Он ищет ответы на эти вопросы, рассматривая с разных позиций, что упрощает его работу в дальнейшем.

В совокупности все эти особенности современной хореографии изменяют традиционно сложившееся восприятие зрителем сценического действия. В выступлении разрушается «четвертая стена» и танцоры оказываются в пространстве зрителей, а зрители попадают в про-

странство действия. Это пересечение пространств происходит и в философском смысле: хореография становится похожа на жизнь – не как имитация реальных вещей, но как личный непосредственный опыт, где движение является следствием определенных чувств. Связь между эмоциями и физическими действиями, лежащая в основе танцевальной импровизации – способ добраться до человеческих внутренних импульсов, которые, в свою очередь, лежат в основе перформанса.

Ощущение потребности в организации приемов композиции танца в хореографическом искусстве возникло спустя долгие годы с момента его возникновения, существуя в первозданном виде продолжительное время. Но наряду с другими видами искусства – театром, музыкой, поэзией, кинематографией оно тоже ощущало потребность в развитии. Балетмейстеры всегда искали своеобразные пути для создания новых, оригинальных, отличающихся своей яркостью и неповторимостью хореографических композиций [6, 9].

Проанализировав мнения хореографов, работающих в области современной хореографии, можно сделать вывод, что композиция – это составление будущей постановки и основные правила деятельности (принципы), организующие соотношение ее частей.

Важен индивидуальный подход к материалу, использование новых форм самовыражения как балетмейстеру, так и исполнителям. Танцовщики принимают непосредственное участие в постановочном процессе, импровизируя, находятся в поиске новой хореографической лексики, взаимодействуют друг с другом и окружающим пространством. Внутренний потенциал исполнителей, нахождение в состоянии «здесь и сейчас», способность к импровизации – это важные факторы, из которых складывается будущая композиция [8].

Импровизация – составляющая структура композиционной и постановочной работы. Импровизация танцоров

может использоваться как при создании внешней и внутренней формы произведения в отдельности, так и в каждой из них одновременно. Например, это может быть работа с пространством и телом в пространстве, работа с весом тела, энергией, механизмом прыжков.

Танцовщик должен погрузиться в неосознаваемое в повседневной жизни состояние, названное американским исследователем и основателем контактной импровизации Стивом Пэкстоном (Steve Paxton) «тихий танец»: «...Вам нужно встать и расслабиться. Если вы почувствуете тот предел, когда не можете больше расслабить свое тело, чтобы не упасть, тогда вы можете начать осознавать и ощущать фоновое напряжение. Вся наша интересная двигательная активность, более сложные движения будут строиться на основе этого мышечного фона...» [7].

Поиск материала для импровизации в процессе создания хореографической композиции определяется взаимодействием ощущений, памяти и воображения, которое спонтанно рождает определенные образы. Важно достигнуть синтеза различных областей опыта, в том числе и так называемых «состояний духа». Спонтанность приходит посредством взаимодействия различных областей внутреннего опыта, возможности выражения движения через тело или голос.

Импровизация – это соединение осознанного выбора и спонтанной реакции. Для нее характерны периоды непрерывной концентрации и удивительные моменты поиска движения, которые никогда не повторяются. Энергия каждого человека, воображение, интеллект, стиль осознаются танцорами в процессе импровизации. Танцоры находят пути прорыва через стереотипы мышления и движения посредством доверия пространству и партнерам в совместной творческой импровизации.

Задача хореографа – ввести исполнителей в импровизационный поиск, выбрать наиболее подходящий импровизационный материал для осуществления своей идеи и воплощения необходимой

хореографической композиции. Собственные интересы и цели каждого участника процесса создания хореографической композиции осуществляются посредством выработки собственной методологии и приемов работы.

С начала XX века современный танец предполагает использование концептуальных инструментов. Благодаря чехословацкому хореографу Рудольфу Лабану (Rudolf Laban), основными компонентами стали тело, пространство и время, генерирующие движение через себя [1]. С этой точки зрения импровизация в поиске новых движений может обходиться без использования предметов, вдохновляющей музыки или каких-либо внешних факторов. Различные виды частей импровизации ищутся, соединяются, обрабатываются, чтобы создать хореографическую композицию.

Для импровизации характерны три основные категории:

1. Тело: движение основных сегментов тела и их частей (например: ноги, руки, туловище, голова), движение суставов (например: колени, локти, голеностоп), движение всего тела (со включением центра тела в процесс движения), движения в контакте с различными объектами, партнерами, поверхностью пола.

2. Пространство: существует два вида развития пространства в композиции:

– Сферическое (пространство вокруг человека) – модель куба, окружающая тело вокруг и позволяющая человеку находиться внутри с открытыми в сторону руками и ногами. Представление данной модели определяет 27 основных направлений (по Рудольфу Лабану), проходящих через центральную точку внутри тела, по которым можно двигаться в сферическом пространстве.

– Сценическое – общее пространство, в котором определяется танец. Лабан разделил его на 9 частей. Первая часть – это центр сцены, далее четыре угла сцены (соответственно вторая, третья, четвертая и пятая части), и основная рабочая зона – левая, правая, передняя и задняя

части (шестая, седьмая, восьмая и девятая части). Чтобы двигаться между зонами предполагается сочинение и создание путей передвижения, которые могут быть круговыми, прямыми, или комбинироваться между собой. Также пространство разделяется на три основных уровня: низкий, средний и высокий.

3. Время: его влияние на предыдущие две категории (тело и пространство) и на движение в целом. Время предлагает возможность упорядочить движение в ритмическом аспекте, дает ощущение длины и необходимости использования скорости и пауз во время движения.

Основные понятия, касающиеся категории времени:

- ритм – основа для измерения времени, устанавливает скорость движения;
- темп – отображает ритмический рисунок хореографической композиции;
- длина – это количество счетов, определяющее продолжительность движения;
- фраза – организация движений в хореографическом фрагменте, который имеет начало и окончание.

Таким образом, категория времени манипулирует телом и пространством, изменяет движение посредством испол-

нения определенной длины времени, варьирования темпа, скорости хореографии, создавая новые формы в танце.

Современные хореографы разрабатывают и используют собственные приемы совместной работы с танцовщиками. Многие из них могут переключаться с актерскими тренингами, так как и танцоры, и актеры используют схожие методики по работе с телами. Одним из примеров может служить новаторская работа физического театра импровизации Рут Запора (Ruth Zaporah) (<http://www.actiontheater.com/>). Практика фокусировки внимания внутрь себя предполагает использование движения, голоса, повествования, стимулируя воображение и расширяя пространство вокруг [10].

Таким образом, наиболее распространенный способ сочинения хореографической композиции в современном танце осуществляется посредством практики импровизации. Многие хореографы практикуют метод работы с танцорами через танцевально-двигательные упражнения, различные пластические тренинги. Исходя из этого, происходит отказ от сочинения комбинаций одним лишь хореографом и его перенесения собственной телесности на танцоров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ движений Рудольфа фон Лабана для танцора // Сайт Dance In Clouds. URL: <http://www.danceinclouds.ru/analiz-dvizheniy-rudolfa-fon-labana-dlya-tantsora>.
2. Варгас М. Окраска моста Золотые Ворота / Пер. Е. Степанова. URL: <http://girshon.ru/article/okraska-mosta-zolotye-vorota-86-aspektov-kompozitsii-majk-vargas/>.
3. Васенина Е. Российский современный танец. Диалоги. 1-е изд. М.: Emergensy Exit, 2005. 264 с.
4. Веселова С. От классической системы танца к Модерну // Притяжение: Российский вестник контактной импровизации. 2003. № 6.
5. Запора Р. Заметки о содержании / Пер. А. Гиршон. URL: <http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/zapora.htm>
6. Игнатьева И.П. Синтез выразительных средств в композиции современной хореографии // Искусство глазами молодых: материалы VIII Междунар. (XII Всерос.) научн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 14–16 апреля. Красноярск, 2016. 252 с.
7. Маленький танец. Стив Пэкстон / Пер. Н. Лебедева. URL: <http://www.contactimprovisation.ru/articles/podrobnee.php?nomer=120&fbclid=IwAR1K9w6ZfyFZWR7QfoKVVN0I-owXtbFDErQRtX6hDZg6lJYi8vEs2HLIFTM>.
8. Общие законы (принципы) композиции танца // Лекциопедия. URL: <http://lektsiopedia.org/lek-13977.html>

9. Тулаева Л.В., Игнатъева И.П. Особенности приемов композиции. Шесть точек зрения // Культурно-образовательное пространство: новые задачи – новые решения: материалы II Всерос. (с международным участием) заоч. научн. конф., 5–6 октября 2015 г. / ФГБОУ ВПО «Красноярская государственная академия музыки и театра». Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. 328 с. С. 308–312.
10. Zaporah R. Action Theatre: the Improvisation of presence. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Analiz dvizhenij Rudol'fa fon Labana dlja tancora // Sajt Dance In Clouds. URL: <http://www.danceinclouds.ru/analiz-dvizheniy-rudolfa-fon-labana-dlya-tantsora>.
2. Vargas M. Okraska mosta Zolotye Vorota / Per. E. Stepanova. URL: <http://girshon.ru/article/okraska-mosta-zolotye-vorota-86-aspektov-kompozitsii-majk-vargas/>.
3. Vasenina E. Rossijskij sovremennij tanec. Dialogi. 1-e izd. M.: Emergensy Exit, 2005. 264 s.
4. Veselova S. Ot klassicheskoj sistemy tanca k Modernu // Pritjazhenie: Rossijskij vestnik kontaktnoj improvizacii. 2003. № 6.
5. Zapora R. Zаметки о soderzhanii / Per. A. Girshon. URL: <http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/zapora.htm>
6. Ignat'eva I.P. Sintez vyrazitel'nyh sredstv v kompozicii sovremennoj horeografii // Iskusstvo glazami molodyh: materialy VIII Mezhdunar. (XII Vseros.) nauchn. konf. studentov, aspirantov i molodyh uchenyh, 14–16 aprelja. Krasnojarsk, 2016. 252 s.
7. Malen'kij tanec. Stiv Pjekston / Per. N. Lebedeva. URL: <http://www.contactimprovisation.ru/articles/podrobnee.php?nomer=120&fbclid=IwAR1K9w6ZfyFZWR7QfoKVVN0I-owXtbFDErQRtX6hDZg6IjYi8vEs2HLIFTM>.
8. Obshhie zakony (principy) kompozicii tanca // Lekciopedija. URL: <http://lektsiopedia.org/lek-13977.html>
9. Tulaeva L.V., Ignat'eva I.P. Osobennosti priemov kompozicii. Shest' toček zrenija // Kul'turno-obrazovatel'noe prostranstvo: novye zadachi – novye reshenija: materialy II Vseros. (s mezhdunarodnym uchastiem) zaoch. nauchn. konf., 5–6 oktjabrja 2015 g. / FGBOU VPO «Krasnojarskaja gosudarstvennaja akademija muzyki i teatra». Krasnojarsk: FGBOU VPO KGAMiT, 2015. 328 s. S. 308–312.
10. Zaporah R. Action Theatre: the Improvisation of presence. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

Поступила в редакцию 29.04.2020.

Принята к публикации 02.05.2020.

Для цитирования:

Кирьянкова А.П., Комович С.Э. Принципы постановочной работы современных хореографов // Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 1-6. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/04/KiryankovaKomovich.pdf>