

ИМПРОВИЗАЦИЯ – ОДНА ИЗ ФОРМ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА, РАЗВИВАЮЩАЯ ТВОРЧЕСКУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ТАНЦОВЩИКА

IMPROVIZAȚIA – O FORMĂ A DANSULUI CONTEMPORAN, CARE DEZVOLTĂ PERSONALITATEA CREATOARE A DANSATORULUI

IMPROVISATION – A FORM OF CONTEMPORARY DANCE THAT DEVELOPS THE DANCER'S CREATIVE PERSONALITY

MARINA LAȘCHINA,

lector universitar,

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Данная статья посвящена проблеме развития танцевальной импровизации в современном танце и ее использованию в развитии творческой индивидуальности танцовщика. Импровизация рассматривается так же как идеал „чистых”, „природных” движений, которые рождаются из творчества конкретного человека. Анализируется связь импровизации с такими понятиями как: случайное, переходное, мимолетное, „танец в настоящем”.

Ключевые слова: танцевальная импровизация, аутентичное движение, свободный танец, танец модерн, творческий поток, танцевальное переживание, выразительный танец

Acest articol este dedicat dezvoltării improvizației în dansul contemporan și dezvoltării personalității creatoare a dansatorului. Considerăm ideea improvizației ca un ideal, prin mișcări curate și naturale, care se nasc din creativitatea individului. Improvizația este strâns legată de conceptele cum ar fi aleator, tranzitoriu, trecător sau dansul în prezent.

Cuvinte-cheie: improvizația de dans, mișcarea autentică, dans liber, dans modern, curent artistic, experiența de dans, dans expresiv

This article is devoted to the development of dance improvisation in contemporary dance and the use of improvisation in the development of the dancer's creative personality. We consider the idea of improvisation as an ideal of „pure”, „natural” movements which have their origin in the creativity of a particular person. The author analyzes the connection of improvisation with such concepts as random, transient, fleeting, „dance in the present.”

Keywords: dance improvisation, authentic movement, free dance, modern dance, creative flow, dance experience, expressive dance

Импровизация в переводе с латинского „improvisus” обозначает „неожиданный”, „внезапный”. Импровизация как явление многослойное и неоднозначное отличается большим разнообразием определений и подразумевает под собой мгновенность, отзывчивость, взаимодействие, процесс, исследование. Импровизацию часто называют „танцем в настоящем”, спонтанной хореографией. Тем не менее, любая импровизация имеет свои рамки и подчиняется определенным законам, которые устанавливает выбранная для импровизации тема.

Импровизация является прежде всего исследованием: возможностей тела, аспектов движения, пространства, фантазии, воображения. Кроме того, импровизация - это способ познания себя, самоутверждения, самовыражения не только для хореографа или педагога, но и для танцовщика.

Импровизация подразумевает глубокую внутреннюю работу, требует развития личности, индивидуальности, и этим отличается от „чистой” техники танца. Импровизация требует, особого отношения к своему телу, к личной истории, внутренним импульсам, которые становятся, в каком-то смысле, „соавторами” импровизационного танца [2].

Еще один аспект и то, что импровизация в любой своей форме и проявлении – это один из источников новых движений, танцевальной лексики, техник, новых идей и принципиально нового видения хореографии. Стив Пэкстон, хореограф, благодаря которому появилась и стала развиваться современная хореографическая импровизация, утверждал: „Я нахожу, что импровизация хороший компаньон для танцевальной техники, она спасает ее от смерти. Под смертью я понимаю отсутствие вопросов. В импровизации вопросы никогда не иссякают” [5].

Импровизация - это сочинение в режиме on-line, здесь и сейчас, в процессе исполнения. Опыт профессиональной сценической импровизации в современной хореографии, а также импровизации как составляющей обучения, и даже как способа мышления и мировоззрения, основывается на многообразных принципах танца модерн и contemporary dance. В то же время импровизации свойственна свобода формотворчества. Тем не менее, настоящая свобода всегда связана с самоограничениями и четко поставленной задачей, поэтому импровизация сложна, многогранна и интересна.

Существует несколько подходов, методов и даже теорий танцевальной импровизации. В Европе и Америке в настоящее время труппы или танцевальные фестивали устраивают импровизационные перформансы. Есть даже труппы, в которых импровизация является основой творческой жизни и сценической практики.

Импровизация - это разговор с самим собой, во время которого возникают вопросы и ответы. В отличие от традиционного представления о структуре хореографического действия, нет необходимости заранее готовить танцевальный материал, он рождается во время движения. Есть только общая идея, то, о чем хочется сказать, и в точный момент и в нужное время это выражается через танец. Поэтому существует множество путей выразить свои мысли, эмоции, свой внутренний мир, и всегда есть возможность выбора. Обычно есть несколько идей, которые интересуют импровизатора. Стив Пэкстон отмечал: „Я думаю о моем пространстве, о его границах... Я думаю о Пространстве в моем теле, о Пространстве внутри моего скелета. Я думаю о свете, о зрителях, о музыке, о сценической площадке... И все это вместе становится вопросом, на который я нахожу ответ во время танца. Очень важно задавать себе вопросы...” [6].

Одной из обучающих форм импровизации является контактная импровизация - форма движения в дуэте. Два человека двигаются вместе, в соприкосновении, поддерживая спонтанный телесный, физический диалог через кинестетические чувствительные сигналы распределения веса и инерции. Тело по мере осознания ощущений инерции, веса и баланса учится расслабляться, освобождаться от излишка мышечного напряжения и отказываться от некоторого количества намерений и волевых установок для того, чтобы не противоречить естественному ходу вещей и находится в „потоке”. Такие навыки как падение, перекачивание и нахождения вверх ногами исследуется телом, и ведут его к сознанию своих естественных двигательных возможностей. Несложные и ясные дуэтные упражнения в процессе обучения позволяют парам находить основные принципы взаимодействия с партнером и фокусировать внимание на базовых технических моментах – поддерживать и принимать вес другого человека, отдавать ему свой вес, что помогает использовать эти навыки в импровизации в зоне партера и в высоких поддержках. В процессе практики эти упражнения и ощущения вводятся в сферу органического движения тела, становится доступными ему, при этом возникает возможность находиться в энергетическом потоке, а также отталкиваться и взаимодействовать от энергетического потока партнера. Становится очень важным развить ловкость, чувство баланса, чтобы они могли работать в динамике, при физической дезориентации и гарантировать безопас-

ность, полагаясь при этом не только на один инстинкт самосохранения. Контактная импровизация - это путь, способ быть вместе и взаимодействовать подчас на чисто физическом уровне. В таком танце необходима постоянная концентрация на физических, телесных ощущениях момента изменения веса, равновесия и неподвижности. Сила и частота усилия концентрации стимулирует взаимодействие в танце с другим человеком. В контактной импровизации много возможностей для творчества. Так как внимание уделяется не на внешние формы, не на то, как эффектно выпрыгнуть или провернуться, а на внутреннее ощущение партнера, общего пространства и времени. То есть танец рождается изнутри танцующих, из первичного порыва. Это умение – находиться здесь и сейчас, быстро реагировать на ситуацию, тут же спонтанно и интуитивно принимать решения. В контактной импровизации находки в движении возникают как взаимодействие законов физики с живой структурой тела. Но эти находки в движении сами по себе не обязательно вызывают самый большой интерес при наблюдении дуэта. Контактная импровизация конструирует формальные условия для наблюдения индивидуальных спонтанных реакций на неожиданные и непривычные физические обстоятельства.

К концу двадцатого столетия импровизационная практика расширилась до разнообразных больших форм. Начиная с простого представления процесса импровизации как такового и до сложно структурированных импровизаций, не уступающих по сложности изолированной хореографии. „Ежедневно меняющийся продолжающийся проект“ Ивонн Райнер представлял собой репетицию на сцене, где выступление в стиле контактной импровизации продолжалось много часов в галереях. Зрители при этом могли входить и выходить по своему желанию.

Со временем появились и другие способы использования импровизации во время выступления. Например, сольная импровизация и ансамблевая импровизация.

В сольной импровизации необходимо умение отдаться потоку энергии и чувствовать каждое движение изнутри на биологическом уровне. Интересна в этом плане импровизационная техника Gaga, хореографа и художественного руководителя израильской танцевальной компании Batsheva Dance Company Охада Нахарина, которая подразумевает развитие способности человека ощущать себя не на уровне сочленений, а на уровне клеток кожи. Когда чувствительность проявляется не в частях тела, а на молекулярном уровне, и создается такое внутренне ощущение, что ты одновременно внутри себя, и одновременно ты снаружи. Когда танцовщик чувствует не только идею, не только находится в задаче, но и чувствует свое тело и пространство, в котором находится, и все это происходит одновременно. Некоторые артисты, несмотря на постоянную сольную практику, создавали групповые работы, другие работают преимущественно в соло или с музыкантами. Соло-импровизатор полностью отвечает за форму и структуру танца, часто создавая танец только в присутствии ему стиле, который невозможно передать другому танцору.

Групповая импровизация требует внимания и чувствительности к другим перформерам и предусматривает структуру и технику, помогающую их взаимодействию. Например, Кеннет Кинг, американский танцовщик и хореограф эпохи постмодерна, использовал таблицы для организации пространства в своих танцах. Хореографическая импровизационная техника американского танцовщика Ричарда Булла, основывалась на аналогичной практике джазовых музыкантов и огромном разнообразии танцевальных сценариев. Американский танцовщик и хореограф Дуглас Данн, комбинировал поставленные последовательности движений с выбором танцора, когда и где в пространстве будет воплощена эта последовательность.

Эти примеры представляют различные стили движения, визуальной организации и источников танца в контексте импровизационного перформанса. И во всей этой работе процесс является более интересным, чем конечный результат. В отличие от произведений искусства, которые могут покупаться и продаваться, или от выступлений, „зафиксированных“ на телевидении и в кино, живой перформанс – это явление момента: преходящее и эфемерное. И каж-

дый показ, представление неповторимы, и в большинстве случаев, как правило, отличаются от предыдущего. Таким образом, импровизация как танцевальное направление, возникшее в эпоху постмодернизма, имеет свою теоретическую базу, различные школы, которые приумножаются и развиваются. Импровизация помогает по-новому взглянуть на движение, танец не только профессиональным хореографам или танцорам, но и обычным зрителям.

Библиографические ссылки

1. *Танцевальная импровизация. Теория, история, практика. Сост. Гирион А. Москва, 1999.*
2. *ВАСЕНИНА Е. Российский современный танец. Диалоги. 1-е изд. Москва: Emergency Exit, 2005.*
3. *ВЕСЕЛОВА С. От классической системы танца к модерну. В: Притяжение. Российский вестник контактной импровизации. № 6, 2003.*
4. *LEPKOFF D. Contact Improvisation. In: Contact Quarterly. Vol. II, #4.*
5. *PAXTON St. The Small Dance. In: Contact Quarterly. Vol.III, #1.*
6. *PAXTON St. A Short History. In: Contact Quarterly. Vol.V, #3/4.*