

УДК 792.8 + 793.3

МОДЕРНИЗМ И МОДЕРН В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

Д.т.н., проф., ректор МСУ Н.Х. Раковская;

И.В. Михайлова

Международный Славянский университет. Харьков

Рецензенты: к. филос. н., доц. ЧВУЗ «Международный Славянский университет.

Харьков» Н.И. Подлесная,

засл. деятель искусств Украины, проф. Харьковской

государственной академии искусств А.В. Скляр

В статье дается краткий экскурс в историю хореографического искусства, намечаются пути и направления его современного развития, ставится проблема смешения различных хореографических стилей и поднимается вопрос о возможностях обучения созданию пластических образов.

Ключевые слова: хореографический стиль, эклектика, философия танца, пластическое мироощущение, модерн-танец.

У статті дається стислий екскурс до історії хореографічного мистецтва, намічаються шляхи та напрямки його сучасного розвитку, ставиться проблема змішування різних хореографічних стилів і підіймається питання про можливості навчання створенню пластичних образів.

Ключові слова: хореографічний стиль, еклектика, філософія танцю, пластичне світовідчуття, модерн-танець.

It is given the short trip in history of choreographic art, outlines in article, the ways and the direction are stated; the problem of mix of the choreographic stiles is posed and the question about possibilities of edukation to making the plastic interpretation ia arisen.

Keywords: choreographic stiles, eklectic, philosophy of dance, plastic world-outlook, modern-dance.

Чем больше углубляемся в литературу о модернизме в искусстве, тем более «впадаем» в сомнение.

Модернизм (от «modern»-новый) – это суммарный термин, обозначающий большое количество несхожих между собой, разнообразных и противоречивых направлений в мировой культуре. Модернизм – культура, которая заранее противопоставляет себя любой разновидности традиционной культуры. В художественных произведениях модернистов чаще всего затрагивается проблема абсурдного мира, одиночества и обреченности человека. Принцип отображения действительности заменяется принципом создания новой реальности.

Понятия модерн и модернизм не определены, не разграничены достаточно, во всяком случае, в хореографическом искусстве. Модернизм в хореографии – это множество различных танцевальных стилей. Это и диско, и флэш, и джаз-стрит, и хип-хоп, и брейк, и модерн-танец, и модерн-джаз-танец, и contemporary, и R/B, и хот-топ-техник, и другие менее определившиеся стили. Иными словами, это всё то, что проросло в хореографический мир XX в. из недр XIX в., как сказочное ветвистое дерево, в котором каждая веточка отличается от других, каждый листик носит печать индивидуальности хореографа, его сотворившего.

Цель статьи – рассмотреть основные особенности модерн-танца, наметить пути воспитания современных балетмейстеров в вузах страны, способных работать в воображении и наяву, чтобы быть в творческой форме, умеющих искать путь, который называется «стремление к стилю».

Модерн же – это термин, который возник в недрах балетного театра начала XX в., скорее как глоток свежего воздуха, как дыхание грядущего, как стремление проломить «застывший лёд» классического балета с его не-

перекаемыми правилами, ставшими догмой. Известный философ XX в. Шри Раджниш (Ошо) в своей книге «Горчичное зерно» говорил, что любая мысль остаётся живой только в момент её изречения, мгновением позже она уже мертва.

И этот «мёртвый лёд» был проломлен сначала Айседорой Дункан, которая верила, что посредством тела: «Мы получаем удовлетворяющее чувство движения... С помощью этого естественного посредника через нас проходят все природные движения, которые передаются нам от танцора». Так говорила она в своей книге «Моя Жизнь» [3].

За ней был Михаил Фокин, а затем Марта Грэхем и Рудольф Лабан, которые выработали технику, которую принято называть термином «модерн». Танец модерн или «свободный» пластический танец родился на рубеже XIX-XX веков. Первыми пластическими танцовщицами были Лой Фуллер (1862-1928), Айседора Дункан (1877-1928) и Руфь Сен-Дени (1878-1968). «Три американки своими индивидуальными достижениями, вне балета, вне школы, дали искусству танца новые идеи, новые возможности. Дункан наполнила о красоте естественных движений, о красоте обнаженного тела. Фуллер обогатила танец игрою света и тени, сочетанием телодвижений с летящей материей. Руфь Сен-Дени создала восточный культ пластики и восточных танцев», – писал великий реформатор балета Михаил Фокин, хореография которого не избежала влияния естественной пластики Дункан и восточного колорита Сен-Дени [1].

«Свободные» танцы наиболее полно выразили философские и эстетические образы эпохи модерна и сфокусировали в себе открытия в области музыки, живописи, архитектуры и театра. Стил модерн, охвативший все искусство конца XIX и начала XX века, отчетливо проявил культ природы в едином движе-

нии Жизни. Идею течения Жизни выражала излюбленная модерном волнистая линия. Танцующий человек своим телом являл эту линию, тайным образом связующую саму Жизнь и искусство, тайна гармонии вселенной и Человека явилась в свободном танце.

Основные особенности модерн-танца можно рассматривать на 2-х уровнях: 1) формообразующий и 2) духовный. С точки зрения первого, модерн считает необязательными основные требования классического танца – выворотность, удлинённость конечностей, воздушность прыжков, танец на пуантах. Отчасти это отношение к классическому танцу передала А. Дункан. Но сейчас всё изменилось. Именно contemporary интегрирует в себе модерн и классический танец. В модерн-танце танцовщики часто выступают босиком и широко используют партерную технику.

Уникальность танца как вида искусства заключается в том, что в нем выступает человек как психофизическая целостность – в единстве его тела, души и духа. Поэтому форма создается движением не только физическим – но движением мысли, чувства, состояния. Подобно любому другому виду искусства, танец имеет право на собственную эстетику – причем свою в каждом отдельном случае – и она, эта эстетика, не обязательно должна выражаться в тех внешне привлекательных формах, на которых воспитан наш глаз благодаря классическому балету и другим видам общепринятого сценического танца. Танец имеет право быть некрасивым, шокирующим, странным – парадоксальным образом вмещающая в себя весь необъятный спектр возможностей движения человеческого тела и духа в пространстве и времени.

Человек – существо загадочное, безмерное, неисчерпаемое. Огромный пласт его психической жизни, не подвластный ни вербальному выражению, ни выражению средствами

пластических искусств, требует, тем не менее, воплощения в физическом пространстве. Именно в возможности выразить невыразимое, сказать о том, чему нельзя найти адекватного выражения в слове, да и в зрительном образе, заключается ценность танца.

К 1930 году «свободный танец» был объявлен чуждым национальным традициям и подлежащим уничтожению.

И если значение балетов М. Петипа было в великом, абсолютном воплощении академических канонов, то в балетах 30-50-х годов и эти завоевания техники танца были утрачены в угоду идеологическим сюжетам, а в 70-е годы в угоду балетной псевдофилософии. Но новые сюжеты не давали принципиально новой эстетики танца. Создал особенный культурный стиль, эпоха перечеркнула всякое классическое развитие.

Сейчас западный балет развивается как раз во взаимном влиянии модерна и классического танца, и многие хореографы свободно комбинируют пластические элементы обоих направлений танца.

Современный кризис балета обусловлен непониманием того, что природа танца в очень сильной степени связана с подсознанием, через танец человека себя проявляет Вселенная. Современный балет для своего развития и обновления жаждет освежающей «крови» – возрождения танца модерн.

Время изменилось, человек изменился. И танец выражает то, что еще не осознано.

Мы воспринимаем танец с помощью зрения, и его можно было бы отнести к визуальным видам искусства. На самом же деле восприятие танца происходит всем телом, все существом зрителя – зритель подсознательно как бы проживает всю ту движущую гамму, которую разыгрывает перед ним танцовщик, и в этом смысле мастерство хореографа и танцора заключается в их способности дос-

тигать точного попадания движения в ту идею, состояние, чувство, которые они стремятся передать. С этой точки зрения и следует оценивать современный танец.

Вернёмся к уровням восприятия. С точки зрения второго (духовного) – важные отличия возникают во внутреннем содержании этого стиля. По мнению авторов, именно модерн-танец может касаться наиболее глубоких тем, вскрывая самые потаённые глубины человеческой души в своих попытках прикоснуться к Богу. А слова философа конца XIX в. Ф. Ницше в книге «Так говорил Заратустра» могут стать основной сутью модерн-танца: «Я мог бы поверить только в того Бога, который танцует... Я выучился ходить: с тех пор я позволяю себе бегать. Я выучился летать: с тех пор я не хочу, чтобы меня толкали, перед тем как идти. Теперь я лёгкий, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собой, теперь Бог танцует через меня».

Тело во многом правдивее слов, особенно когда мы пытаемся подружить тело с разумом и душой, учимся взаимопониманию с самим собой и всем, что вокруг, без посредства инструмента или слова.

Творческий эпицентр искусств сегодня переместился именно в область пластики и

танца. В 60-70-е таким центром был драматический театр, в 70-80-е – рок-музыка. В фокусе танца модерн – танца индивидуальностей – отражается наше время, наше сегодня.

Для любого хореографа главное в его работе – отыскать собственный стиль. Стиль – это индивидуальная концепция пространства и времени, опирающаяся на конкретную, выбранную хореографом или им придуманную технику.

Нельзя останавливаться. Необходимо чувствовать, что мир все время движется, и хореография не стоит на месте. И прекрасно, если сотворенное сегодня станет ступенькой, о которую обопрутся другие хореографы, чтобы подняться хоть немного выше себя прежних.

Нельзя, создавая хореографический образ, ограничивать свою фантазию каким-то одним танцевальным стилем. Смешение стилей – вот путь, открывающий Всё!..

ЛИТЕРАТУРА

1. Фокин М.М. Против течения [Текст] / М.М. Фокин. – Л.: Искусство, 1980. – 510 с., 36 л. илл. – 30000 экз.
2. Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. [Текст]: монографія / О.І. Чепалов; Харк. держ. акад. к-ри. – Х.: ХДАК, 2007. – 344 с.. – ISBN 978-966-8308-06-2.
3. Волчукова В. Хореография Айседоры Дункан как индикатор трансформации культуры начала XX века / В. Волчукова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. праць. – Харків, 2003-2004. – Вип. 3-4 / 1-2. – С. 28-29.