

Чернова Ольга Валерьевна, студентка
Луганская государственная академия культуры и искусств
им. Михаила Матусовского, г. Луганск

ТЕМА ЛЮБВИ НА СОВРЕМЕННОЙ СЦЕНЕ

Аннотация: Современная сцена отражает сложные и разнообразные аспекты человеческих отношений, предоставляя зрителям и читателям вечную тему любви. В современном культурном пространстве, включая театр, кино, литературу и в том числе хореографию, важное место уделяют концептуальному основанию понимания этого сложного чувства.

Ключевые слова: любовь, искусство, балет, хореография, сцена

Актуальность исследования: Исследование темы любви на современной сцене является актуальным. Танец позволяет выразить эмоции и чувства, в том числе и любовь, через движения и музыку.

Современная сцена открывает новые возможности для исследования темы любви в хореографии. Балетмейстеры могут использовать современные танцевальные техники и стили, а также экспериментировать с различными формами выразительности, чтобы передать сложные и многогранные аспекты любви. Кроме того, тема любви в хореографии может быть рассмотрена с различных социальных и культурных точек зрения, что позволяет создавать уникальные и разнообразные хореографические произведения.

Таким образом, исследование темы любви в хореографии на современной сцене является важным для танцевального искусства, что способствует развитию и расширению хореографического репертуара.

Объект исследования: тема любви в хореографии.

Предмет исследования: хореография на современной сцене.

Цель исследования: рассмотреть как тема любви раскрывается в современных хореографических постановках.

Сегодня многие творческие люди при создании своих номеров стараются избегать стереотипных представлений о любви, исследуя более глубокие и реалистичные аспекты этого чувства. Отношения теперь чаще всего изображаются как сложные и многогранные, с учетом индивидуальности каждого партнера.

Как написано в словаре П.Я.Черных слово любить или люблю означает «1) переживать влечение, сильное тяготение, непреодолимую привязанность к кому-л.; 2) иметь склонность, пристрастие к чему-либо» [1, с. 497]. Но у каждого человека есть свое понятия любви. Любовь может проявляться в различных видах: между партнерами, друзьями, родителями и детьми. Дружеская любовь проявляется в поддержке друг друга в трудные моменты, в разделении радостных и грустных моментов. Родители могут проявлять свою любовь к детям через заботу, поддержку, образование и воспитание. Дети в ответ могут испытывать любовь к родителям через признательность и уважение.

Любовь может проявляться не только в отношениях между людьми, но и к различным объектам, идеям или занятиям. Например, занимаясь каким-то конкретным видом деятельности, человек может почувствовать страсть и привязанность. Это может быть спорт, ремесло, научные исследования или другие увлечения. Или люди могут проникнуться любовью к искусству в его различных формах, будь то живопись, музыка, литература или театр. Искусство может вызывать глубокие эмоции и вдохновлять. И таких примеров очень много например, любовь к своей профессии, животным или стране.

Любовь может быть разной: от страстной и эмоциональной до спокойной и умиротворенной. Тема любви в хореографии предоставляет творческое поле для всех, позволяя исследовать различные аспекты человеческих отношений и создавать произведения искусства, которые трогают сердца зрителя.

Например хореография может быть встроена в определенный сюжет, который рассказывает о развитии любовной истории. Она может вдохновляться конкретными сюжетами о любви или жизненным опытом. Создавая последовательность сцен, которые отражают различные этапы отношений – от встречи до разлуки или от страсти до умиротворения. Также может включать в себя элементы драмы, комедии или даже фэнтези.

Также музыка и хореография обладают уникальной способностью передавать эмоции и выражать идеи. Когда музыка и хореография объединяются единой темой, в нашем случае темой любви, то это может создавать прекрасные и завораживающие произведения. Музыка с ярко выраженными мелодиями и глубокими гармониями может помочь передать разнообразие чувств, связанных с любовью. Хореография может отразить эту эмоциональность через плавные движения, подчеркивающие нежность или страсть. Если музыка сопровождается вокальными текстами, хореография может воспроизвести и расшифровать эти слова движениями, создавая не прямой, но выразительный способ передачи любовной истории. Выбор современной музыки может придать танцу современный характер и сделать его ближе к аудитории. Музыкальные изменения в ритме, темпе и громкости могут влиять на хореографию. Быстрые, энергичные моменты могут соответствовать страсти, в то время как медленные, плавные движения могут отображать нежность.

Включение в танец символических жестов или предметов может усилить эмоциональное воздействие и передать особенности любви. Использование жестов в танце о любви может быть эмоциональным и выразительным способом передачи чувств и истории. Жесты в танце могут варьироваться в зависимости от стиля танца, культурных особенностей и темы постановки. Например, используя обычные жесты объятия и поцелуя могут передать интимность и близость между партнерами.

Использование предметов в танце может добавить глубину и эмоциональный оттенок к истории, рассказываемой через движения. В случае танца про любовь, предметы могут стать символами чувств, переживаний и взаимодействия между партнерами. Танцоры могут использовать розы как символ любви. Они могут держать розы в руках, предлагать их друг другу или использовать их в жестах. Различные цвета роз могут символизировать разные аспекты любви: красные – страсть, белые – чистоту, розовые – нежность

Разные стили танца могут подчеркивать разные аспекты любви. Например, страстный фламенко может передавать пылкость и страсть, тогда как контемпорари может выразить сложные внутренние эмоции и переживания.

Дуэты также могут быть особенно сильными в контексте хореографии о любви, где два танцора могут взаимодействовать, выражая свои чувства друг другу через движения. Тема любви часто используется в хореографии для создания эмоционально насыщенных дуэтов. Эти танцы могут передавать различные аспекты любви, включая страсть, нежность, разлуку, радость и борьбу. Как написано в книге Михаила Булгакова «тот, кто любит, должен разделить участь того, кого он любит» [2, с. 707]. В дуэте ключевым моментом является выражение эмоций и истории через движения, а также хорошая координация и взаимодействие между партнерами.

От дуэтного танца можно плавно перейти к контактной импровизации. Контактная импровизация в хореографии может быть использована для выражения различных тем и эмоций, включая тему любви. В этом контексте танцоры могут использовать физический контакт, чтобы передать интимность, взаимодействия и эмоциональную связь между персонажами. Танцоры, занимающиеся контактной импровизацией, могут использовать

различные движения, поддержку и взаимодействие, чтобы создать визуальные и эмоциональные отклики на тему любви. Это может включать в себя объединение движений, синхронизацию и даже создание небольших сценариев через импровизацию.

Одним из ключевых элементов контактной импровизации в хореографии любви может быть умение танцоров слушать друг друга, реагировать на движения партнера и создавать вместе уникальные моменты. Это позволяет передать сложные эмоции и динамику в отношениях через язык тела и движения.

Важно отметить, что контактная импровизация в хореографии дает танцорам свободу творчества и способствует органичному взаимодействию на сцене, что может привести к уникальным и глубоким интерпретациям темы любви в танце. И все эти идеи, мы можем увидеть в балетной программе «Танцы о любви».

Программа «Танцы о любви» это балетный проект продюсерского агентства JOKERlab, созданный Александром Сергеевым солистом Мариинского театра и продюсером Екатериной Барер. Балетная программа состоит из четырёх одноактных спектаклей на тему любви, которые сочинили современные балетмейстеры: Владимира Варнавы «Видение розы», Радугу Поклитару «Двое на качелях», Даниэля Ройетто «Лебедь» и Алексея Мирошниченко «В сторону лебедя». Дебют этой программы состоялся 14 февраля 2017 года на День всех влюбленных на сцене РАМТа. Спектакль дважды с успехом прошел в Москве в День всех влюбленных и в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра.

Обратим внимание, что программа начинается с балета «Видение розы» Владимира Варнавы сделанного на музыку Вебера. Для этого балета Владимир Варнава использовал пьесу Карла Марии фон Вебера «Приглашение к танцу». На эту концертную пьесу в свое время Михаил Фокин уже ставил балет, он это сделал в 1911 году для труппы Русского балета Дягилева. Балет длился около 8 минут, где за такое короткое время Нижинский исполнил 28 прыжков и знаменитый прыжок в окно. Сегодня балет Владимира Варнавы длится почти полчаса и сюжет этой постановки радикально изменен. В балете рассматривается появление розы не в данный период, а за большой промежуток времени. И роза в этом балете это не дух, а образ мужчины в жизни каждой девушки. История рассказывает нам о встрече девушки с розой, чей запах появляется в одном из периодов её жизни и остается с ней до конца.

В этом проекте также показали балет Радугу Поклитару «Двое на качелях». Эту постановку уже зрители видели в Москве, но в исполнение киевских танцовщиков хореографа. Изначально он был поставлен ещё в 2009 год на сцене «Киев модер-балет», театра современного танца, где Радуга Поклитару был художественным руководителем. За основу балета была взята пьеса Уильяма Гибсона с одноименным названием. В балете используется музыка Баха вместе с голосом исполнительницы лирических мексиканских песен Чавелы Варгас. В пьесе и в танце рассказывается о паре, у которой отношения похожи на качели, где присутствует очень много хороших и плохих событий. И хоть главные герои влюблены друг в друга, им пришлось разойтись.

Следующая постановка Даниэля Ройетто «Лебедь» была вдохновлена образом Анны Павловой и хореографией Михаила Фокина. Музой Ройетто была воспитанница Вагановской академии Кетеван Папава. Изначально этот балет был поставлен для Венского театра в 2014 году, но впервые в России был показан в Москве в проекте «Танцы о любви». Хореограф Даниэль Ройетто решил интерпретировать и поразмышлять о безупречном образе Анны Павловой после выступления в «Умирающем лебеде» в 1908 году. Одной из идей в его постановке «Лебедь» была в том, что главная героиня не является такой идеальной, как героиня в «Умирающем лебеде». Она неуклюжа, ранима и лишена томного величия. Теперь лебедь не умирает, а делает свои первые шаги на балетной сцене. Ройетто хотел всем этим показать, что даже в несовершенстве есть что-то прекрасное.

В заключительной части «Танцев о любви» зрители знакомятся с балетом «В сторону Лебеда», созданный хореографом Алексеем Мирошниченко и композитором Леонидом Десятниковым. Мировая премьера этого балета состоялась ещё в 2006 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Балет длится 30 минут, где дуэт использует в танце птичьи повадки и балетные па. Они танцуют на фоне огромного черно-белого штрих-кода и одеты в черное трико, а на ногах вместо обуви у них нацеплены бирки. Композитор и хореограф отталкивались от коронного номера Анны Павловой и от цикла Марселя Пруста, а конкретно от романа «В сторону Свана».

Как мы видим тема любви на современной сцене отражает общественные тенденции и вызывает рефлексию о влиянии культурных и социальных изменений на человеческие отношения. Артисты стремятся создавать произведения, которые отражают вызовы и радости любви в современном мире.

В итоге, тема любви на современной сцене является динамичной и эволюционирующей, отражая разнообразие и сложность человеческих отношений в современном обществе.

Список литературы:

1. Черных, П. Я. Историко – этимологический словарь современного русского языка / П. Я. Черных. – Том 1-й, 3-е изд., стер. – Москва: Русский язык, 1999. – 624 с.
2. Булгаков, М. А. Избранные произведения / М. Я. Булгаков; составитель Л. М. Яновская. – Том 2-й. – Киев: Дніпро, 1989. – 750 с.

