

Махортова Елена Андреевна, магистрант,
МБУ ДО «Новоайдарская ШИ»,
ЛНР пгт.Новоайдар

ПОНЯТИЕ «ИМПРОВИЗАЦИЯ» И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация: Импровизация – выверенная случайность. Искусство двадцатого века пришло к необходимости раскрыть творческий потенциал через импровизацию. Айседора Дункан, как основательница свободного танца, подарила миру новое виденье танцевальной деятельности, отличное от академического. В данной статье раскрывается понятие «импровизация» через историю и отражение этого явления в хореографии. А также анализируется вклад и значение импровизации в современном хореографическом искусстве.

Abstract: Improvisation is a deliberate fluke. The 20th century art came to the need of unleashing creativity through improvisation. Isadora Duncan as a founder of the free dance gave a new vision of the dance experience which was distinct from the academic one. This article reveals the concept of improvisation through its history and reflection of this phenomena in choreography. Also, the analyses of the contribution and majority in the modern choreography art is submitted there.

Ключевые слова: импровизация, современное искусство, история танца, свободный танец, современная хореография.

Keywords: improvisation, modern art, the history of dance, modern choreography.

Введение. В конце XIX и начале XX вв. искусство подошло к новой вехе развития. Причинами могли послужить и социально-политические изменения: крах империализма, возникновение новых общественных мыслей и идеалов, десакрализация религиозного мировосприятия. Искусство, впитав в себя перемены, происходившие в мире, одновременно создало нечто новое – импровизацию, и также вернулось к прошлому.

Целью данной работы является исследование импровизации, ее истории и роли в современном хореографическом искусстве.

Термин «импровизация» происходит от латинского языка «improvisus» и переводится как «непредвиденный, неожиданный». Импровизация применима в разных сферах искусства, но занимательнее всего проявление импровизации в хореографии. Импровизация является единовременным отражением традиций прошлого и символом прогресса, эпохи модерна и постмодерна. Это связано с тем, что импровизация использовалась в древнейших танцах, именуемых плясками. Подобный танец являл собой импровизированную, случайную хореографию с эмоционально-чувственным подходом [3, с. 42-43] Стоит обратить внимание, что пляску можно характеризовать как индивидуальную танцевальную импровизацию, что дает возможность танцору огромную перспективу личного творчества – свободное комбинирование разных движений, их усложнение или упрощение, сочинение новых и развитие старых вариантов [5, с. 48]. Таким образом, импровизация лежит в основе развития хореографического искусства.

Но только в начале XX века импровизация приобретает значение в хореографическом искусстве. На этот виток развития повлияла Айседора Дункан – основательница свободного танца, которая искала новое, естественное движение, что не было связано с классическим восприятием танца т.е. с академическим балетом. Импровизация – это поиск природного и аутентичного движения, которые можно найти благодаря самости танцора, обнажая глубину его личности [6, с. 40-44]. Айседора Дункан также занималась и преподавательской деятельностью. Ее обучение было построено на попытке раскрыть свой внутренний мир

посредством движения, таящегося глубоко внутри тела. «Мы называли это новой системой танцевания, но в реальности это не было системой. Я следовала своей фантазии и импровизировала, обучая любому образу, что приходил в мое сердце» [4, с. 29]. Вследствие невозможности построения четкой организации и принципов обучения, школа свободного танца развивалась медленно, что повлияло на то, что танцевальная система не была сформирована.

Несколько позже Рудольф фон Лабан сможет обобщить накопленные знания и опыт зарождающегося свободного танца и создаст двигательно-аналитическую систему, где динамические аспекты движения будут рассмотрены сквозь призму параметров пространства, времени, силы и потока, а также проанализировано и само движущееся тело в отношении к окружающей его кинесфере [6, с. 45]. В этом высказывании отражён важный признак импровизации – акцентирование на основе, из которой идёт движение, тем самым обучение свободному танцу построено посредством экспериментов и импровизации с движением, отчего было направлено на процесс, а не на цель. Подобная ориентация и отличала свободный танец от классического.

В двадцатом веке появилось огромное количество танцевальных школ, где и танец был освобожден от разных норм: литературных, психологических, содержательных модерн, и хореография претерпела изменения и больше не зависела от правил и не подчинялась музыке. Можно сказать, что на протяжении всей истории танца двадцатого начала двадцать первого веков импровизация являлась источником нового в хореографии.

В наше время хореографическое искусство, впитав все культурные перемены прошедших веков, характеризуется популяризацией разных стилей и жанров, придуманных совершенно недавно, что знаменует собой обогащение хореографической лексики и появление разных методик обучения. Стоит обратить внимание на современный танец, что не подчинен четкой выраженной системе деления на стили или жанры, в чем кроется его отличие от хореографического искусства в целом. Современный танец продолжает использовать импровизацию как искусство композиционного мышления, источник новых движений, танцевальной лексики, техник, что могут дать идеи для принципиально нового виденья хореографии [5, с. 42-43].

Соединяя интеллектуальные и физические возможности, импровизированный танец в первую очередь способствует развитию творческого мышления, повышает технику танцора, раскрывает его творческий потенциал, выявляет индивидуальность и возможности. Вместе с тем подготовленная танцевальная импровизация требует известных умений т.е. определенного уровня танцора, тем более если она исполняется в стилистике конкретного танца [2, с. 2].

Танцевальное искусство олицетворяет собой двойственный мир, где идея и её воплощение сосуществуют в единстве. Концепция произведения выражается через сюжетную линию, а его внешний облик определяется хореографической техникой. Хореографическая структура – это сложная система, которая позволяет развивать танцевальные идеи, и импровизация в этом процессе является вспомогательным инструментом.

Следует подчеркнуть еще одну ключевую деталь: чтобы создать целостный, завершённый и насыщенный идеями и смыслом танец, необходимо сочетать новаторские концепции с багажом многолетнего опыта, поэтому и в современном хореографическом искусстве необходимо следовать нормам драматургии и использовать классические подходы. Используя наработанное на протяжении веков одновременно с импровизацией возможно создать танец, демонстрирующий естество танцора, его природную пластику, обрамленную в классические и академические элементы, что даст новое прочтение произведения.

Роль импровизации в современном искусстве обусловлена не только добавочным средством для поиска нового. «Свободный танец», «выразительный танец», появившиеся еще

в прошлом веке, предопределили развитие фристайла – танца, полностью построенного на импровизации, что основана на музыкальном ритме. Будучи частью разных танцевальных направлений, таких как брейк-данс, хип-хоп, локинг и т.д., фристайл применим и в соревновательных целях, например, в танцевальных баттлах.

Стоит упомянуть о том, что внедрение импровизации повлекло за собой значимые последствия для хореографического искусства: общую доступность танца, новую методику обучения и способ обогащения хореографической лексики. Доступность обусловлена единовременно и самой эпохой постмодерна, в котором низкий порог входа в искусство, так как построен не на технике, а на чувстве и особом восприятии мира. Новая методика обучения связана с дополнительным раскрытием потенциала танцоров с помощью импровизации, помогающей им найти свой язык тела. В последнее десятилетия для многих мастеров импровизация является отправной точкой в создании хореографии [3, с. 42-43].

Импровизация стала важнейшей частью хореографического мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства. Искусство импровизации предполагает глубокие знания, непрерывное обучение и развитое мышление, а также владение набором техник и хореографической базой. Импровизация и хореография – это взаимодополняющие друг друга составляющие танца, каждая из которых играет ключевую, но разнонаправленную роль. Хотя импровизация еще не полностью закрепила за собой признание в мире танца, ее применение стало неотъемлемой частью прогресса в современном хореографическом искусстве.

Список литературы:

1. Валукин Е.П. «Проблемы наследия в хореографическом искусстве», М., 1992.
2. Гиршон А. «Структура спонтанности. Многообразие импровизационного опыта»
URL: <http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/structure.htm> (Дата обращения 30.01.2025)
3. Даренская, Н. В. «Импровизация как одна из форм развития хореографического искусства» // Культурология и искусствоведение: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). – Казань: Бук, 2016. – С. 42-43.
4. Дункан, Айседора. «Моя жизнь» // Перевод Я. Яковлева; [Вступ. ст. Д. Горбова]. – СПб.: Фирма "Индэкс", 1992. – XI, 286 с.
5. Климов А. «Основы русского танца». М., 1994 г. Никитин В. Модерн-джаз танец. М. «ГИТИС», 2000 г.
6. Левина Т. Мэри Вигман «История выразительного танца» // PRO ТАНЕЦ, 2012. № 3. С. 40-44.
7. Матушкина, М. В. Танцевальная импровизация: истоки и история развития в начале XX века. / М. В. Матушкина. // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 9. – С. 98-101.

