

УДК 130.2

КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНА В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Волкова Татьяна Александровна, кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии, права и социально-политических дисциплин, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: tatyanaolkowa@yandex.ru

Кислица Анастасия Евгеньевна, студентка, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: anastasia.kislitsa@gmail.com

Кошман Светлана Сергеевна, студентка, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: koshman.svetlanka@mail.ru

Язык современной культуры, ассоциируемой с феноменом постмодерна, часто сложен для восприятия, а потому требует особого внимания и определенной экзистенциальной готовности реципиента. В статье эксплицированы основные тенденции культуры постмодерна в творчестве ведущих западных хореографов. Методологическим основанием исследования является систематизированное представление культуры постмодерна в работе Л. Зыбайлова и В. Шапинского; материалы семинаров и мастер-классов специалистов по школам и техникам современного танца; авторский анализ спектаклей и постановок П. Бауш, М. Грехэм, Х. Лимона, М. Каннинггема, Р. фон Лабана. Тенденции домини-

нирования содержания над формой, синтезирования различных видов искусств, принцип обнажения физических усилий, тела как обнажения души, психологизм современного танца раскрыты в первоначально скандальном, а впоследствии – почитаемом творчестве Пины Бауш. Танец как акт участия в жизни, познания себя, как попытка приблизиться к таинству зарождения жизни через технику контракшэн (contraction) и релиз (release) представлен в поисках американской танцовщицы и хореографа Марты Грэхем. С попытками найти ответы на экзистенциальные вопросы в исследовании связывается пристальное внимание современной хореографии к дыханию, что ярко продемонстрировал в своей технике движения swing (качели) Хосе Лимон. Сущностью предложенных Мерсом Каннингемом технических инноваций в искусстве танца определен антропоцентризм, а в качестве концентрированного отражения всей культуры постмодерна в статье признается система анализа движения Лабана. В итоге сформулировано предположение о диалектическом воздействии открытий хореографии постмодерна на антропологические основания нашего времени.

Ключевые слова: культура постмодерна, хореография, психологизм, антропоцентризм, мифологизм, содержание и форма, Laban Movement Analysis.

POSTMODERN CULTURE IN CONTEMPORARY WESTERN CHOREOGRAPHY

Volkova Tatyana Aleksandrovna, PhD in Philosophy, Associate Professor, Department Chair of Philosophy, Law and Social and Political Subjects, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: tatyanaolkowa@yandex.ru

Kislitsa Anastasiya Evgenyevna, Student, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: anastasia.kislitsa@gmail.com

Koshman Svetlana Sergeevna, Student, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: koshman.svetlanka@mail.ru

Modern culture is often defined using the concept of “postmodern,” in many respects it is difficult to understand and unperceivable for mass audience. The article attempts to explicit the basic tendencies of postmodern culture in the works of leading Western choreographers in order to penetrate more deeply into the essential characteristics of contemporary choreographic art. In terms of methodology, the study is based on the systematic representation of postmodern culture in L. Zybaylov and V. Shapinsky’s work, on the materials of seminars and workshops given by experts in schools and techniques of contemporary dance, as well as the author’s analysis of the performances and productions by P. Bausch, M. Graham, H. Lemon, M. Cunningham, R. von Laban. Postmodern Culture without its own dominant culture explores the surface playing the particulars but, nevertheless, expresses the spirit of the time. As the main tendencies of postmodern culture in contemporary choreography (at the level of dance techniques) isolated and analyzed: the dominance of substance over form, synthesizing arts principle outcrops physical effort, nudity (nudity representation of the soul), psychology - P. Bausch, attention to your breathing - H. Lemon, anthropocentrism - M. Cunningham. On the basis, the art of dance is presented as postmodern search for answers to existential questions, trying to get closer to the mystery of life (M. Graham). The most striking expression of the culture of postmodernism in article recognizes the Motion Analysis system of Laban, which today is one of the most widely used human motion analysis systems in general. His theory can be called the philosophy of human body movement. The result of the study was the production of a new problem, which is the reverse effect of choreography on cultural practices of postmodern.

Keywords: Postmodern culture, choreography, psychologism, anthropocentrism, mythologism, content and form, Laban Movement Analysis.

Явление культуры постмодерна является сложным, неоднозначным, противоречивым, дискуссионным, отсюда – сложно воспринимаемым, осознаваемым, признаваемым. Обращение к анализу ее элементов (языку самовыражения различных видов искусства) значимо и актуально для преодоления некоторого когнитивного и экзистенциального диссонанса, возникающего при соприкосновении с творчеством наших современников. Выяснение сущности культуры постмодерна не входит в задачи данного исследования, поэтому отметим только, что культура постмодерна, несомненно, воплощает философские искания второй половины XX столетия, что логично приводит нас к необходимости обращения к так называемой философии постмодерна.

Мы не можем не согласиться с достаточно популярной сегодня мыслью о том, что системы философии постмодерна в строгом смысле не существует. Поэтому не будем приводить точное определение термина, обозначающего различные явления в культуре и обществе второй половины XX – начала XXI века. Сразу перейдем к характеристикам данных явлений, которые в этой работе выступают основными. Мы использовали работу Л. Зыбайлова и В. Шапинского [2], в которой, на наш взгляд, наиболее удачно систематизированы основные тенденции культуры постмодерна:

- Критическая рефлексия социокультурных и философских контекстов современной цивилизации.

- Убежденность в том, что все иллюзия, а выбор есть между плохим и еще более худшим.

- Пессимизм.

- Стирание между определенностями, структурами, институтами, формами.

- Центр проблематики – осмысление «как сделано». На первом плане – проблема, требующая объяснения роли знака, символа, языка и структуропорождающей деятельности.

- Тотальный агностицизм. Отрицание онтологии – игнорирование значимости истины.

- Антропоцентризм.

- Замена объективного субъективным, уникальности – бесконечной воспроизводимостью.

- Текстуальность. Мир как текст.

- Сведение сущности человека к коллек-

тивному «Я» – социальному и политическому бессознательному [2, с. 3–4].

Постмодернизм исследует поверхности, играет частностями. Не имея собственной культурной доминанты, но пытаясь выразить дух времени.

Хореография сегодня во многом развивается, воплощая в своем языке вышеперечисленные тенденции. Сценическое искусство отходит от всех канонов, отрицает наработанные веками законы драматургии, законы эстетического восприятия. Мы можем наблюдать на сцене на протяжении нескольких часов практически недвижимые фигуры танцовщиков, исполняющих незначительные телодвижения, похожие на конвульсии, в определенном заданном ритме и порядке. Лексика современной хореографии может быть нарочито небрежна, непонятна, в отличие, например, от линий классического танца. Используя материалы семинаров и мастер-классов специалистов по школам и техникам современного танца (И. Ангелиус (Венгрия), А. Хауге (Голландия), В. Голубев, А. Степанова, И. Бирюкова, А. Бегунов, В. Гурангов (Россия)); а также авторский анализ спектаклей и постановок П. Бауш, М. Грехэм, Х. Лимона, М. Каннингема, Р. фон Лабана, проведем анализ особенностей современной западной хореографии через призму ведущих тенденций культуры постмодерна.

Одним из ярких представителей культуры постмодерна в хореографии является немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш (1940–2009) [5]. В ее работах особенно выразительно просматривается принцип обнажения физических усилий, узаконивания внетанцевальных поз и жестов, при помощи таких характерных приемов, как падения, перегибы, взлеты. Эффект спрессовано-разреженного танца, достигаемый контрапунктом плавного музыкального течения и рваной ритмопластики, вязкой, плавной, широкой линии движений и мелкой, дробной, крупноквадратовой жестикуляции. Она соединила в своем танце архаическую и суперсложную технику, варьируя темпом исполнения, играя последовательностью быстрых комбинаций с многозначными, перенасыщенными эмоциями и чувствами паузами. В самом начале творческого пути ее постановки вызывали бурю протеста у

зрителей. И это длилось полтора десятка лет. Еще в 1975 году со спектакля «Церемония весны» люди выходили, хлопая дверями. Постмодерн проявлял себя ярко, эпоха скандальна и нестандартна, как и творчество Пины, поэтому она не сдавалась, и профессионалы ее признали [3].

Хореографы, как мыслители культуры постмодерна, отрицают все старое и уступают место неизвестности. С этой неизвестностью в хореографию приходит тенденция доминирования содержания над формой.

Не важно, красиво выглядит то или иное движение, важно, чтобы оно несло в себе смысл, чтобы ни танцовщику, ни зрителю не приходилось выдумывать оправдания, почему он делает это движение. Это движение идет изнутри, от сакрального центра, оно зависит от состояния, в которое погружается танцовщик, чтобы исполнить партию. В связи с этим хореография вплотную соприкасается с психическим.

Это соприкосновение проявляется во многих аспектах. Психическое помогает понять язык тела. Речь здесь идет о важнейших внутренних сигналах, которые отправляет нам тело, будь то боль, дискомфорт, или, напротив, желание охватить мир. Наше тело гораздо мудрее, и, если мы научимся слышать его, то это поможет выразить физически глубинные переживания, быть может, помочь зрителю с ними справиться в будущем.

В связи с этим мы не можем не упомянуть о психологизме современного танца. На сегодняшний день восприятие психического базируется на теории психоанализа Зигмунда Фрейда. Его последователем является Карл Густав Юнг, закрепивший понятие коллективного бессознательного. Это понятие оказывается очень важным как для искусства в целом, так и для хореографии в частности. Бывает, зрителя что-то трогает в постановке, ему хочется плакать или смеяться, по коже «бегают мурашки», но при этом интеллектуально, на понятийном уровне, происходящее на сцене остается загадкой. Здесь вступает в силу ментальная связь между зрителем, исполнителем и балетмейстером. Затрагиваются сферы бытия, которые не доступны нашему сознанию. И поскольку они связаны с разными людьми, мы можем предположить, что это как раз и есть часть коллективного бессознательного.

Использование архетипов связано также с другой тенденцией, восходящей к постмодернистской философии культуры – это обращение к мифологическим, сказочным сюжетам. Как уже отмечалось, в культуре постмодерна уникальность сменяется бесконечной воспроизводимостью.

Обращаясь к современному эстраднему танцу, мы наблюдаем синтез всевозможных видов искусств. Современная эстрада – вид сценического искусства, который включает в себя разнообразные жанры вокальной и инструментальной музыки, хореографии, театра, цирка и т. д. В этом, а также в слиянии различных танцевальных стилей и направлений проявляется стирание между определенностями, свойственное постмодерну.

Синтезирование видов искусств – также одна из характеристик творчества Пины Бауш. Ее называют «королевой жеста». Ее трудно назвать хореографом в прямом смысле слова. Ее вещи работают на пересечении жанров. Ее театр – это смешение границ между танцем и театром, сочетающее в себе образность, фантазию и чувства [1, с. 269]. Бауш смешивала в своих постановках классический балет и современный танец, использовала музыку разных эпох и жанров, придумывала оригинальное сценическое оформление (на полу – земля, вода – дождь на сцене, крупные цветы фоном, цветы на полу, стулья и столы, огромная скала). Каждая деталь декорации, костюма, каждый жест не существуют отдельно. Все, находящееся на сцене в постановках этого балетмейстера – говорящее, каждая мелочь несет в себе какое-либо значение, что, в свою очередь, при сочетании в хореографической постановке создает целостный образ. В своих постановках Пина соединяла не только далеко неоднозначную постмодернистскую картину мира, но и чувства, саму жизнь, которой мы привыкли жить, но не привыкли видеть. Что касается музыкального материала, для П. Бауш столь же естественно обращаться к классическим формам и ставить, к примеру, «Весну Священную» И. Стравинского [4], как и использовать шлягеры, джазовую импровизацию, оперетту и даже комбинировать детские песни с музыкой парижского авангардиста – электронщика Пьера Анри [1, с. 269].

Представляется интересным проанализировать через призму культуры постмодерна такую тенденцию в современной хореографии, как появление обнаженного тела на сцене. В этом есть отголосок антропоцентризма, но здесь заложена куда более глубокая мысль, нежели возможность показать красоту человеческого тела. Нагота физическая заставляет обнажаться и эмоционально. Танцовщик, исполняющий свою партию перед сотнями глаз зрителей практически в одном белье (а то и без), чувствует напряженную неразрывную связь между чувственными импульсами и физическими движениями, сокращением, напряжением мышц и связок. И эту связь невозможно скрыть от зрителя, потому что его глазам доступна каждая жила тела танцовщика. Нагота также подчеркивает первозданность героя танцовщика, обращение к истокам.

Нагота души проявляется также в раскрытии индивидуальности каждого танцовщика, чему уделяла много внимания Пина Бауш. Она могла проникнуть во внутренний (сознательный и бессознательный) мир своих танцовщиков, подобрать нужные слова для определения своего поведения и эмоций, чтобы на сцене показать не просто поставленную перед ними задачу, но и тот максимум, то, что именно сами исполнители хотят рассказать зрителю о себе. Однажды она одному из своих солистов во время репетиции сказала: «Покажи свою радость?!». Он подумал несколько минут, и из пары движений, которые он изобразил, Пине удалось создать целый номер, послуживший основой для спектакля «Vollmond» – «Полнолуние» [7].

«В наши дни, когда люди противопоставлены враждебным и угрожающим реальностям, хореография уже не может быть просто искусством – своевольной прихотью воображения или оживлением прекрасной романтической грезы. Человек хочет не забыться, а познать себя. Танец должен стать актом активного участия в жизни, необходимостью», – так говорила Марта Грэхем – американская танцовщица и хореограф, создательница труппы, школы и танцевальной техники своего имени. Она считала, что внутренняя энергия исполнителя освобождается и «выплескивается» в пространство во время танца. Техника М. Грэхем характеризуется двумя базовыми понятиями: кон-

тракшэн (contraction) – сжатие и релиз (release) – удлинение, расширение.

Contraction и release – сжатие и расширение из глубины объемов таза. В процессе этого движения задействуется чакра Свадхистана, ее называют еще сексуальной чакрой. Она отвечает за сексуальную энергию, воспроизводство жизни, уверенность в себе и творческие способности через понимание Другого. Принцип движения, которое начинается от центра пил, где находится сексуальная чакра, означает попытку хореографического искусства приблизиться к таинству зарождения жизни, то есть приблизиться к первородному вопросу бытия.

Важную роль в техниках современной хореографии играет дыхание. Особенно в школах Марты Грэм и Хосе Лимона. Техника Хосе Лимона построена на передаче тяжести веса в теле, падениях и движении swing (качели). Это движение просто невозможно выполнить без контроля над дыханием. Дыхание же пришло в хореографию именно с появлением новых веяний в обществе – попытками найти ответы на экзистенциальные вопросы, что особенно актуально в культуре постмодерна. Чтобы понять сущность мироустройства, устройства общества, человек, в первую очередь, стал обращаться к самому себе. Это привело к популярности различных духовных практик, берущих свое начало в философии Древней Индии. Контроль над дыханием имеет прямое отношение к контролю над своим состоянием, над своей жизнью вообще. Как и многие другие хореографы, Х. Лимон отдавал приоритет внутреннему содержанию над формой. Будучи заинтересованным не во внешней красоте движения, а в выражении эмоции через тело, Лимон говорил ученикам: «Вы будете прекрасными, как только прекратите пытаться быть красивыми».

Совершенно противоположные подходы предложил американский хореограф и танцовщик Мерс Каннингем. Его основные идеи: непредсказуемые изменения движений – изменение ритма, скорости и направлений, одновременность нескольких действий, творческая свобода, отсутствие зависимости между танцем и музыкой, танец, чтобы танцевать, без анализа. Основой его техники являются сложные, нелогичные движения на координацию, принцип сочинения комби-

наций отдельно для каждой части тела и комбинирование движений на основе случайного выбора. В его хореографии напрямую выражается антропоцентризм культуры постмодерна. Каннингем стремится показать безграничные возможности человеческого тела. И эта тенденция находит свое продолжение в современной хореографии. Наряду с глубокими философскими спектаклями появляется множество постановок, напоминающих праздник человека на сцене. Антропоцентризм находит свое отражение и в появлении невероятной сложности элементов в хореографии – высоких прыжков, переворотов, практически акробатических элементов.

Концентрированным отражением всей культуры постмодерна, выраженной в хореографии, на наш взгляд, является творчество Рудольфа фон Лабана. Благодаря своей работе Лабан повысил статус танца как вида искусства, и его изыскания в теории и практике танца и движения изменили характер танцевальной дисциплины. Он считал, что танец не подчиняется музыке, и задался целью определить принципы, заложенные в движении. Его исследования привели к разработке системы, известной как Анализ движения Лабана (Laban Movement Analysis (LMA)). LMA – это метод и язык для описания, визуализации, интерпретации и документирования всех видов человеческого движения. Он использует междисциплинарный подход, включающий анатомию, кинезиологию (науку, изучающую мышечное движение во всех направлениях), психологию. Теперь этот метод используется как инструмент танцоров, актеров, музыкантов, спортсменов, для физической и трудотерапии, психотерапии, антропологических исследований, бизнес-консалтинга, развития ли-

дерства, для здоровья и хорошего самочувствия и является одной из наиболее широко используемых систем анализа движения человека сегодня. Как мыслители пытаются найти ответы на экзистенциальные вопросы, так и Лабан пытается понять причину и сущность движения. И, как ни странно, ему это удается. Его теория затрагивает настолько глубокие и общие вопросы, что ее можно назвать философией движения человеческого тела.

Философия и искусство – два различных способа познания мира и самосознания человека. Можно говорить о них как о противоположных инструментах познания, можно – как о взаимно друг друга дополняющих. Искусство обычно предстает как способ интуитивного проникновения в неизведанное с воплощением этой интуиции в художественном образе. Философии свойственна опора на рациональное размышление и логику. Для искусства более свойственно слияние человека с миром, а для философии – рефлексивная или критическая позиция человека к миру. Но в современном обществе стираются границы между областями мышления, поэтому в постмодерне все сферы человеческого творчества представляют собой один масштабный культурный пласт.

Мы проследили влияние основных тенденций культуры постмодерна на современное хореографическое искусство (на примере творчества выдающихся западных хореографов и танцовщиков). Однако, когда присутствует воздействие одного элемента системы на другой, можем ли мы отрицать наличие обратного воздействия? Возможно предположить, что поиски и открытия хореографии постмодерна скорректировали антропологические основания нашего времени. Но это – уже проблема нового исследования.

Литература

1. Ерохина Т. И., Дрогобецкая В. И. Ритуальная основа танца Пины Бауш [Электронный ресурс] // Ярослав. пед. вестн. – 2013. – № 4, т. I. – С. 267–271. – URL: http://vestnik.yspu.org/releases/2013_4g/51.pdf.
2. Зыбайлов Л., Шапинский В. Постмодернизм. – М.: Прометей, 1993. – 354 с.
3. Попова Н. Пина Бауш – «главная статья немецкого экспорта» и легенда хореографии [Электронный ресурс]. – URL: <http://ria.ru/culture/20100727/258905564.html>.
4. Трускиновская Д. Пина Бауш [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.belcanto.ru/bausch.html>.
5. Весна Священная [Электронный ресурс]: балет / постановщик Пина Бауш, 1978. – URL: <http://videoheghem.com/169911003>.
6. Пина [Электронный ресурс]: танец страсти / режиссер Вим Вендерс, Германия, Франция, Великобритания, 2011. – URL: <http://www.kinopoisk.ru/film/467127/>.
7. Полнолуние [Электронный ресурс]: спектакль / постановщик Пина Бауш, 2006. – URL: <http://videoheghem.com/169524467>.

References

1. Erokhina T.I., Drogobetskaya V.I. Ritual'naya osnova tantsa Piny Baush [The ritual base of the Pina Baush's dance]. *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin]*, 2013, no. 4, vol. I, pp. 267-271. (In Russ.). Available at: http://vestnik.yspu.org/releases/2013_4g/51.pdf.
2. Zybaylov L., Shapinskiy V. Postmodernizm [Postmodern]. Moscow, Prometey Publ., 1993. 354 p. (In Russ.).
3. Popova N. Pina Baush – “glavnaya stat'ya nemetskogo eksporta” i legenda khoreografii [Pina Baushas “a main item of German export” and a legend of choreography]. (In Russ.). Available at: <http://ria.ru/culture/20100727/258905564.html>.
4. Truskinovskaya D. Pina Baush [Truskinovskaja D. Pina Baush]. (In Russ.). Available at: <http://www.belcanto.ru/bauscha.html>, http://vestnik.yspu.org/releases/2013_4g/51.pdf.
5. Vesna Svyashchennaya: balet, postanovshchik Pina Baush, 1978 [Sacred Spring: ballet, Choreographer Pina Baush, 1978]. (In Russ.). Available at: <http://videoheghem.com/169911003>.
6. Pina: tanets strasti, rezhisser Vim Venders, Germaniya, Frantsiya, Velikobritaniya, 2011 [Pina: The dance of passion, Choreographer Vim Venders, Germany, France, UK, 2011]. (In Russ.). Available at: <http://www.kinopoisk.ru/film/467127/>.
7. Polnolunie: spektakl', postanovshchik Pina Baush, 2006 [Full Moon: performance, Choreographer Pina Baush, 2006]. (In Russ.). Available at: <http://videoheghem.com/169524467>.