Тамара Драч

(Львів, Україна)

ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ МОДЕРН В ХОРЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

В процесі еволюції культурно-історичної свідомості, змінювалися і стилі хореографії. Танець відображав не тільки емоційний та творчий стан особистості, так само і переймав сучасні тенденції в філософських та мистецьких смаках публіки. В процесі культурного становлення танець набув своєї довершеної форми в період романтизму, коли класична основа стала базою для створення візуально-естетичного дійства, котре приваблювало інтелігентну публіку та людей з творчим смаком. Однак цей період мав закінчитися, адже сценічна аристократія набридла простим людям і вони почали шукати своє виявлення у творчості модерністів, котрі показували не тільки фантастичний світ з досконалими формами, а й прагнули показати побут, соціальні негаразди та проблеми, котрі цікавили звичайного глядача. Модерн став засобом самовираження звичайних людей, котрим знайомі щоденні переживання та турботи, а також повсякденні потреби та можливості їх досягнення. Цей напрям став зрозумілим та потрібним українському глядачу, котрий, втомившись від нав’язаних культурних стереотипів, прагнув вивільнитися у творчості та показати власний світ думок через танець.

Тож, метою статті є визначення стилю модерн як основи для постановочної діяльності балетмейстерів в Україні.Сьогодні стиль модерн визначається особливою лексикою, котра необхідна для створення прогресивного балету. В стилі модерн в Україні працюють такі талановиті хореографи як Алла Рубіна, Раду Поклітару,АнікоРехвіашвілі, ТетянаОстроверх та Христина ШишкарьоваРу,виконавці, балетмейстери та танцівники, котрі прагнуть до академічної освіти додати основи сучасної хореографії. Завданням статті є визначити поняття модерн, розглянути основні етапи історичного розвитку стилю, проаналізувати літературні джерела, періодичні видання та книги, котрі присвяченні культурології України та мистецтвознавчому аналізу стилю.

Модерн виник на початку XXстоліття. В Україну він почав просуватися напередодні жовтневої революції. Коли погляди людей почали суттєво різнитися від класичних. А саме головною складовою танцю модерн стала його унікальна лексична база та методична основа, котра допомогла створити професійну балетну школу та відокремити професійнемистецтво танцю від аматорського аналогу.

В даний момент до сучасної хореографії відносятьpall-dance, body-ballet, twerk. Актуальним стало визначати стиль, як складову частину певної історичної епохи, стиль модерн, перекладають як «сучасний, прогресивний модний». Важливим питанням постає визначення поняття модерн в хореографії,балеті та аматорському танці.

«Модерн» як стиль хореографії, з’явився наприкінці XIX – початку XXI століття. В культурологічному словнику «стиль модерн» визначається, як стильовий напрям у європейському та американському мистецтві (переважно, в архітектурі, образотворчому й декоративно-ужитковому мистецтві) кінця XIX - початку XX століття. Відомий також як нове мистецтво (ArtNovean), Югендстиль (Jugendstil), стиль Сецесіону (Sezessionstil). Прагнучи створити новий стиль представники модерну відмовилися від історичних запозичень, використовували умисно примхливі, мінливі форми, вигадливі лінії, принципи асиметрії та вільного планування, нові технічні й конструктивні засоби для створення незвичайних, підкреслено індивідуалізованих будівель, де всі рішення підпорядковані єдиному образно-символічному задумові й орнаментальному ритмові. Яскравий приклад – будинок з химерами в Києві. (архітектор –В. Городецький). [1, с.250]

У хореографії стиль модерн визначається як один з напрямків хореографії, котрий зародився в кін. XIX - поч.XXI ст. в США та Германії. Термін "*танець-модерн*" з'явився в США для позначення сценічної хореографії, в котрій танцівники відмовилися від традиційні балетних форм. Цей термін увійшов у вжиток та витіснив інші терміни, такі як вільний танець, дунканізм, танець босоніжок, ритмопластичний танець, виразний, експресіоністський, цілковитий, новий художній, котрі мали місце в процесі розвитку цього напрямку.[6]

Тож, загальним для обох визначень є часовий проміжок та переклад самого терміну як сучасний. Однак сам стиль в процесі еволюції та розвитку набув нових форм та змінився, увійшов в систему культурологічних процесів та став здобувати нових елементів та визначень. З’явилися представники танцю модерн в різних країнах, котрі по-своєму інтерпретували цей напрям та створювали власні вистави та номери спираючись на нову хореографічну лексику. Наразі, на календарі початок XXI століття, а стиль модерн і досі продовжує розвиватися, він не відійшов від культури, так як це зробили тимчасові захоплення в хореографії, наприклад, диско, техно, брейк-данс, чи, наприклад, контемп. Цей напрям отримав свій логічний розвиток та проявив себе як прогресивний та академічний стиль хореографії. Назвати його класичним, на жаль, буде абсурдом, адже саме цей стиль найбільше опозиціонує класичному балету, з його продуманими позиціями, положеннями, системою підготовки та постановками, однак зараз модерн напрацював власну лексику, має свою методику виконання, та розроблену систему підготовки. Сформувався стиль, котрий можна відобразити, визначити та пояснити завдяки чіткій системі, яка утворилася в процесі його розвитку. Все, від чого так хотіла відмовитися АйседораДункан, було створено її послідовниками. Адже Лої Фуллєр, Рут Сен-Дені, ТедШоун створили школу танцю модерн, методику виконання вправ та додали логічності драматургічного змісту балетам та хореографічним композиціям.

Звертаючись до сьогодення танцю модерн 2017 року. Ми отримали стиль модерн, котрий зберіг елементи школи Марти Грехем та здобутки молодих хореографів та виконавців. Танець модерн змішався з іншим напрямком – джазом, утворився модерн-джаз танець. З народною хореографією – утворився фольк, з класичною – утворився контемп. Танцю ж модерн притаманна асиметрія поз, поліцентрія руху, мультиплікація, лінії тіла - ламані, а емоції танцівника можуть проявлятися у голосі, міміці, пластиці та індивідуальній виразності виконавця. Позам притаманна невиворотність ніг, дотягнутість пальців рук, зміщена вісь тіла у центр - постійні атрибути лексики танцю.

Модерн приймає нові форми та стає виразним засобом для цілих вистав та однак без класичної основи ця хореографія виглядає скупою, складно визначити, наскільки потрібно для підготовки сучасного танцівника класична підготовка. В європейський сучасних балетних театрах практикують підготовку танцівника модерну, відмовляючись від класики, від граційних ліній та виснажливої восьмирічної підготовки, в котрій кожний день танцівник перевіряє себе на міцність, працює над собою на протязі кількох годин на день, вивчає дует, основи гри на фортепіано чи скрипці, вивчає французьку, задля чіткого уявлення про термінологію класичного танцю, практикує нові постановки, складає державні іспити з сучасної та народно сценічної підготовки.

Вони докладають неймовірних зусиль для полегшення власного організму, тіла, розробки виворотності та кроку. Звісно такі танцівники проявляють себе виносливими, організованими, граційними та всесторонньо розвинутими. Однак негативний фактор – при такій підготовці навряд чи майбутній танцівник встигає всесторонньо розвиватися та формуватися як особистість.

На противагу цьому, сучасні танцівники вивчають лексику танцю джазу, модерну, модерн-джаз, контемп, роблять екзерсис біля опори, розроблений спеціально для людей з природними даними,які більше відповідають поняттю жіночності та мужності, їх підготовка насичена, однак вони більшу увагу приділяють загальному розвитку тіла, пластики, виразності та гнучкості, в ньому більше соціальної правдивості та драматичної виправданості. Вони-природні та життєво реалістичні, ніж класичні танцівники.

Хоча з точки зору соціуму, такий мистецький продукт важче сприймається в Україні, адже глядач шукає довершеність форм та досконалість, а дивитися на невиворотні ноги та складні драматургічні рішення режисера, на нашу думку,нецікаво для українського глядача. Поступово та з науковою недовірою прийняв глядач танець модерн у постановці Алли Рубіної,її «Сертакі» у виконанні провідних артистів балету, виглядало і комедійно і технічно довершено. А перші спроби Раду Поклітару поставити серйозні балети на сцені української опери, були прийняті з цікавістю, але, у той самий час, з деяким здивуванням.

Тож, модерн, можна інтерпретувати з точки зору культурологічного аналізу, мистецтвознавчого, а також філологічного (лінгвістичного), тому наразі ми вивчаємо термінологію та методику танцю модерн, аналізуємо різноманітні джерела, завдяки яким маємо визначити, яким саме чином інтерпретувати це поняття в своєму дослідженні. Ще один споріднений термін«модерну» є «модернізм». Згідно культурологічного словнику, модернізм (франц. Modernism, від moderne – новітній, сучасний) – загальна назва течій у мистецтві й літературі 20 ст, яким властиві заперечення реалізму, суб’єктивізм у художній творчості, пошуки нових мистецьких форм.За модернізмом слідує епоха постмодернізму, що так само мала місце і у хореографії, постмодерністи шукали натхнення в нових пластичних формах, виражали себе через колапс, котракшн, реліз, висловлювали в танці за допомогою слів та емоцій, прибирали з танцю музику, з балету експериментували з простором, дія могла відбуватися у тривимірному просторі, прямо на стадіоні, а куліси могли бути і взагалі відсутніми. Моріс Бежар в своїх постановках використовував одночасну дію в кількох місцях сценічної площадки, а Матцек експериментував з класичними підтримками та костюмами, у «Жизелі» , його героїня була вдягнена в костюм «яйця», а пуанти були замінені на балетки. Постмодерністи вивчали смаки глядачів та пропонували їм новий продукт, зовсім не схожий на класичний, сучасну інтерпретацію історичний подій, а також складний побутовий реалізм, котрий проявлявся в балеті за рахунок лексики, невластивих для класичної хореографії костюмів та атрибутів. Вийти на сцену у звичайному діловому костюмі стало вже нормальним явищем, а виступати на порожній сцені без декорацій стало для хореографів новим творчим експериментом, котрий вніс у балет натуралістичність, «екшн» та символізм, котрий став для цього необхідним.

Хореографи вивчають та реагують на зміни, котрі відбуваються у соціальному житті, таким чином, хореографія стала засобом діалогу між суспільством та мистецтвом. Вона відображає нові тенденції в моді, поглядах суспільства та спільноти. Кожний рух визначає вже нові емоції та події. Створення стилю модерн передувало складному суспільному процесу, котрий змінив не тільки мистецтво, але й світогляд багатьох поколінь людей, котрі завдяки свободі тіла та розуму змогли зрушити з місця складну машину часу, котра заповільнювала розвиток нашої держави через диктатуру поглядів, думок та смаків. Таким чином модерн – не є віртуальним мистецтвом – вигаданим, а тим паче штучно створеним мистецтвом, а є наслідком процесу зміни смаків, філософського мислення нашої вільної та прогресивної держави, в котрій люди почали висловлюватися відверто, логічно та практично досліджено. Стиль модерн за короткий термін захопив мистецтво усіх цивілізованих країн та залишив по собі помітний слід у кожній національній культурі. Епоха модерну проіснувала недовго:20-30 років у різних країнах але вплив модерну ми знаходимо в усьому: в архітектурі й живописі, в монументальному мистецтві, книжковій графіці, плакаті, рекламі, дизайні та одязі.

Появу стилю модерн пояснюють різними причинами. Наприклад, стомленістю XIX сторіччя та загальним декадансом європейської культури. «Кінець сторіччя» - ці слова вживаються не лише на позначення хронологічного відрізку: вони мають певний сенс і містять в собі визначену оцінку. Кінець століття обожнюється з декадансом, занепадом, духовним розкладом, з втратою моральних критеріїв, розгубленістю інтелігенції перед лицем соціальних негараздів і суперечностей, що посилюються.[3, с. 259-275]

Література:

1.Корінний, М.М. та ін.. Короткий енциклопедичний словник з культури. – 384 с. – К., 2003.

2.Корінний, М.М. та ін. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – 324 с. – К., 2000.

3.Шейко, В.М. Культурологія [Текст]: навч. Посіб. – 494 с. – К., 2012.

4.Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.- 2-ге вид., стер. –567 с., 2006.

5.Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. Видання 3-тє, перероб. та доп./За ред.. І.І. Тюрменко. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 370 с.

6.Танець модерн. Електронний ресурс:<https://www.gildiaballet.com.ua>

Науковий керівник:

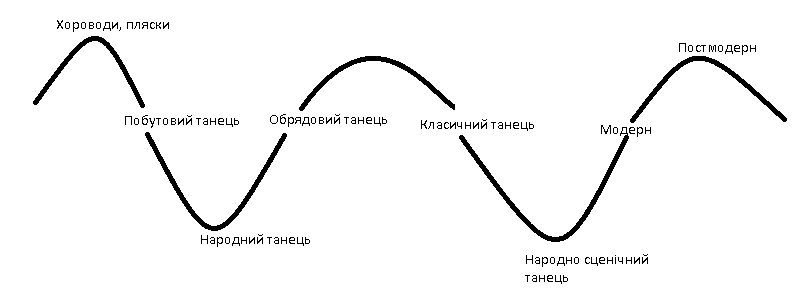
кандидат історичних наук Дорогих Л.В.

Додатки:

За Чижевським схема культурно історичних епох виглядає таким чином:

Проводячи аналогію з хореографією можна зобразити еволюцію танцювальних ідей таким чином:

Джерело інформації:*Григорій Грабович*. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997. — С. 432-500