

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЛИЯНИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Селенина А.Л.

*Селенина Александра Леонидовна – студент,
кафедра защиты информации, факультет информатики и систем управления,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва*

Аннотация: масштабы распространения современных технологий не только среди специализированных и нуждающихся в технических новинках видов человеческой деятельности, но и в повседневной и культурной жизни каждого, поистине колоссальны. Существенные преобразования в хореографическом жанре, спровоцированные внедрением инновационных технологий, положили начало развитию совершенно новых форм этого вида искусства. Именно взаимосвязь между изменениями технического и танцевального миров и является тем объектом, который был подвергнут тщательному изучению и анализу в нашей статье.

Ключевые слова: техника (technology), инновационные технологии (innovative technology), танцевальное искусство (the art of dance), хореография (choreography), научно-технический прогресс (scientific and technological progress), культура (culture).

Принципиальной чертой информационного общества следует считать проникновение компьютерных технологий в различные сферы общественной и культурной жизни. В этой технологической диффузии особое место принадлежит художественным практикам, через которые информационные технологии обретают эстетические формы. Таким образом, совершается глобальный процесс схождения науки, искусства и технологий. Сегодня все сложнее понять достижения науки информационной эпохи вне ее отклика в культуре, а художественные практики все в большей степени определяются актуальным развитием науки. Современное искусство обретает и транслирует идею современности через ее научно-технологические формы. Художественная ценность формируется через обращение к науке, а научная мысль обнаруживает в эстетике исследовательский потенциал. Проблематика взаимопроникновения научных, технологических и художественных практик представляется сегодня важной как в исторической, так и в социальной перспективе.

Необходимость изучения влияния развития научно-технической мысли на танцевальное искусство вызвана большой значимостью культуры для отдельного человека и целого человечества и тесной взаимосвязью жизни каждого с инновационными технологиями и техникой. «Именно потому, что мир все более кибернетизируется, искусство в настоящее время приобретает еще большее, чем ранее, особое, незаменимое и первостепенное значение для человечества» - отмечает Фейнберг Е.Л.

Электроника сейчас занимает огромную нишу в системе обеспечения комфортного существования современного человека. Она помогает ему в повседневном быту, доставляет его в любые точки Земли и космоса, производит сложные операции, занимается длительной энергоемкой интеллектуальной работой, заботится о здоровье, работе и досуге. Больше половины населения земного шара пользуется теми или иными достижениями науки или же связаны с техническими разработками и инновационными технологиями. Так, по данным последних исследований Министерства экономического развития РФ объем розничных продаж бытовых электроприборов (кухонные комбайны, кофеварки, чайники и т.д.) в одной только России составил 208,8 млрд рублей, что свидетельствует о том, что население страны остро нуждается в технических новинках.

Бытовая техника и электроника помогают нам удовлетворить наши фундаментальные потребности. Следующим же этапом на пути к достижению счастья и установлению гармонии человеком является удовлетворение потребностей уже культурных. «Искусствоведы всего мира называют современный танец главным искусством будущего» - замечает эксперт Екатерина Федоришина. Действительно, хореография – один из главных и наиболее доступных способов самовыражения и раскрытия внутреннего мира. Она дает возможность каждому, кто обратился к ее формам, наиболее полно раскрыть душу, поделиться переживаниями, эмоциями, чувствами, сказать миру что-либо важное или же просто вновь напомнить о том, как совершенно человеческое тело и дать возможность насладиться эстетикой, красотой и грацией линий и движения.

Так как же технологии влияют на танцевальный мир?

Обратимся к истории. Основу танцевального искусства во все времена составлял балет. До середины 18 века танцовщицы передвигались по сцене лишь на полной стопе или на носках. Однако, в 1796 году француз Чарльз Диделот и итальянец Карло Блазис в книге "Танец Терпсихоры" описали новую технику танца, позволяющую балерине буквально парить над паркетом. Именно им приписывают изобретение специальной обуви для танца на кончиках пальцев, называемой пуанты.

Первой танцовщицей-балериной, которая представила зрителю идею двух новаторов уже на мировой сцене, можно считать Марию Тальони. Она поднялась на кончики пальцев в 1832 году в парижской Гранд-Опера в балете «Сильфида» постановки Ф. Тальони. «Сильфида» совершила настоящую революцию в танцевальном искусстве. Балетный жанр приобрел привычный современному зрителю вид.

Однако сама поза на пальцах уже использовалась ранее. Ю. Бахрушин писал:

«Женский классический танец в этот период достиг большого расцвета. Решающим моментом в этом отношении было появление „положения на пальцах“. Эту позу ввел Дидло, и первой танцовщицей, исполнившей ее, была, вероятно, Данилова в балете „Зефир и Флора“ в 1808 году (все первые изображения стояния на пальцах относятся именно к спектаклю „Зефир и Флора“)» Но это всё же ещё был не танец на пуантах.

Пуанты дали возможность воплотить в реальности образ воздушной и невесомой женщины, уйти от грузности и создать ощущение полета, порхания. Новая пластика танца вдохновила балетмейстеров на создание новых сюжетов и новых образов ("Жизель" в 1841 году – виллисы, «Лебединое озеро» в 1877 – лебеди). Появились новые движения (например, туры фуэте). Балерина стала грациознее, легче и тоньше, изменилась и сама манера исполнения хореографических постановок.

По мере роста технического прогресса все большее влияние на танцевальный жанр в искусстве стали оказывать инновационные технологии. В начале 20 века в Японии начала активно развиваться робототехника, которая специализировалась на создании человекоподобных роботов или андроидах (от греч. ἀνὴρ — «человек, мужчина» и εἶδος — «подобие»). В 1949 году американский изобретатель Тони Сейл представил миру George – машину, имитирующую поведение человека. Презентация гуманоида Shakey the Robot в 1966 совершила настоящую революцию в мире техники. Активнее стала развиваться научная фантастика. «Нет сомнений в том, что мы будем во многом зависеть от них» - так говорил о роботах фантаст Брайан Олдисс.

По данным Japan Robot Association, рынок сбыта робототехники к 2025 году будет достигать \$66 миллиардов. Эта цифра является реальным подтверждением роста популярности роботов. Именно благодаря популяризации андроидов, в 1970 на мировой танцевальной арене появились новые стили хореографии: робот-стиль, электро-буги и паппинг. Они являются художественной имитацией движения роботов или манекенов.

В 1984 году в прокат вышел фантастический фильм о киборге режиссёра Джеймса Кэмерона «Терминатор». После, компанией Хонда в 1986 году была создана серия экспериментальных человекоподобных роботов (E-серия), а в 2000 г. – знаменитый ASIMO. Это события заставили внимание общественности сконцентрироваться вокруг механических человекоподобных машин. Хореографический мир так же отдал предпочтение стилю «робот», и уже в 2000 году это танцевальное направление включало в себя несколько техник:

1. Strobing - иллюзия движения в свете стробоскопа;
2. Tutting или King Tut - стиль, в котором танцоры используют положения своих рук и ног для создания геометрических фигур;
3. Waving - последовательные плавные движения, создающие эффект волны, перемещающейся по рукам и корпусу;
4. Floating, gliding и sliding - техники работы стопами (самое знаменитое движение в стиле gliding - "лунная дорожка" Макла Джексона);
5. Robot - подражание движению роботов;
6. Slow Motion - техника движения при замедленной съемке;
7. Puppet - имитация движений кукол-марионеток;
8. Animation - стиль с умышленным замедлением и ускорением движений;
9. Crazy legs - динамичный подстиль, в котором постоянное движение колен и перекрещивание стоп создает впечатление неуправляемых ног.

В эпоху развития инновационных технологий не только совершенствовались имеющиеся и создавались новые техники танца, но и менялась сама презентация зрителю танцевального замысла постановщика.

Общеизвестно, что в 1962 году Ником Холоньяком в Университете Иллинойса был изобретен светодиод. Созданные Ником светящиеся твердотельные диоды нашли повсеместное применение, и теперь ни одно грандиозное шоу не проходит без использования в качестве движущихся декораций медиа экранов, работающих на основе светодиодов. Быстрая и легкая смена фона позволяет постановщикам танцев охватывать более широкие временные промежутки, перемещать танцоров из одной обстановки в другую, переходить к более сложным сюжетам и формам. Зрителю сейчас не нужно ждать смены декораций, все действие происходит в режиме нон-стоп.

Огромное влияние цифровые технологии оказали и на танцевальную музыку. «Техно — это музыка, звучащая, как технология», — говорил Хуан Аткинс, один из основателей стиля техно.

Благодаря широкому распространению цифровых технологий возникла электронная культура (drum-n-bass, хаос, easy, techno), которая на протяжении уже четвертого десятилетия остается ведущей в сфере внеакадемичной музыки. Электронные средства сейчас являются мощной базой для синтеза любого музыкального направления, в том числе и классической академической музыки с современной. Так, наиболее популярным из стилей техно является синтез рок и поп-музыки, в танцевальной музыке – это ambient, gothic dark wave и emo. Электроника здесь, как и в роке 60-х и 70-х годов придает звучанию психоделический оттенок, что в свою очередь создает определенные настроения для самой танцевальной композиции.

Немецкий поэт, писатель Иоганн Вольфганг Гёте говорил: «...культуре в равной мере нужны наука и искусство». Сегодня, когда наука стала оперировать в нано-мире между наименьшими искусственными механизмами и наибольшими живыми молекулами, искусство также перемещается в трансграничную область, соединяющую сухой силиконовый мир с влажной биологией живых систем. Подобные взгляды возникают в связи с неумолимым возрастанием темпа жизни: наука и техника не стоят на месте, и все время предлагают потребителю рынку инновационные продукты, гаджеты, технические модернизации и т.д. Сегодня невозможно представить жизнь человека без мобильного телефона, компьютера с массой «новомодных» операционных систем, автомобилей, наконец, интернета – массового поглотителя времени и «стерателя» расстояний.

Не удивительно, что искусство, являясь частью общества, отражая его мировоззрение, органично вплетенное в него, не стоит на месте. На него оказывает большое влияние технократичность современного мира и ускорение ритма жизни. На фоне всех исторических перемен возникают новые течения, стили, направления и способы передачи субъективного прекрасного деятелями искусства.

Список литературы

1. Современное искусство: утраты и обретения, материалы с 56 Всероссийской студенческой интернет-конференции, Екатеринбург, 23-24 апреля 2012 г. / ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2012. 126 с.
2. *Андреева Е.Ю.* Постмодернизм: Искусство второй половины XX начала XXI века. СПб: Азбука-классика, 2007. 488 с.
3. *Бахрушин Ю.А.* История русского балета. М.: Сов. Россия, 1965. 227 с.
4. *Фейнберг Е.П.* Искусство и познание. // Вопросы философии. 1976. №7. С. 93-108.
5. *Хоффман К.Р.* Технология – Искусство – Коммуникация. М., 1993. 260 с.
6. *Wilson S.* Information Art. Cambridge, London: MIT Press (Leonardo books), 2002. 645 p.