

А.Л. Кучеренко¹
Н.А. Коноплева²

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Владивосток. Россия.

Принципы практического использования испанского танца фламенко

В данной статье раскрывается соответствие структурных элементов феномена «дуэнде» функциям танца фламенко. Выделены следующие восемь основных функций танца фламенко: креативная, эстетическая, образовательная, коммуникативная, экспрессивная, функция поддержания физической формы, идентификационная, психорегулирующая. Особое внимание уделяется практическому результату, возникающему при соотношении данных функций и определенных элементов феномена «дуэнде». Практический результат понимается как развитие определенных умений, навыков и способностей исполнителя. Так, на основе креативной функции танца фламенко активизируется творческий потенциал личности исполнителя, эстетическая функция способствует развитию духовно-эстетических потребностей и чувства прекрасного, образовательная функция отвечает за расширение кругозора и эрудиции в области культуры и искусства, функция поддержания физической формы направлена на развитие пластики тела и снятие мышечных зажимов и т.д. На основе многолетних наблюдений и практического опыта авторами предлагается модель соотношенности структурных элементов феномена «дуэнде» и функций танца фламенко.

Статья опирается на материал предыдущих исследований, проведенных авторами. В частности, использованы данные модели структурных элементов феномена «дуэнде», акцентирующей пять составляющих данного феномена: воображение, вдохновение, эмоциональная отдача, импровизация и транс. Кроме того, используются результаты социологического исследования мотивационных факторов, побуждающих россиян к исполнению испанского танца фламенко. Таким образом, в статье танец фламенко рассматривается в различных аспектах с точки зрения его полезности для индивидуума, что отражено в модели, соотносящей вышеуказанные элементы феномена «дуэнде» с функциями танца фламенко, имеющей конечной целью практический результат.

Ключевые слова и словосочетания: танец фламенко, элементы феномена «дуэнде», импровизация, вдохновение, воображение, эмоциональная отдача, транс, функции танца.

¹ Кучеренко Анастасия Леонидовна – ст. преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций и перевода Института иностранных языков, аспирант кафедры дизайна и технологий; e-mail: anasta_leon@mail.ru.

² Коноплева Нина Алексеевна – д-р культурологии, профессор кафедры дизайна и технологий; e-mail: nika.konopleva@gmail.com.

A.L. Kucherenko
N.A. Konopleva

Vladivostok State University of Economics and Service
Vladivostok, Russia

Principles of practical implementation of the flamenco Spanish dance

The given article reveals the correspondence of the structural elements of the «duende» phenomenon to the functions of flamenco dance. These eight basic functions have been defined as follows: creative, esthetic, educational, communicative, expressive, the function of physical shape keeping, identical and psychorelaxation. A special attention is given to the practical outcome emerging in the result of combination of the given functions and specific «duende» elements. The practical outcome is understood as development of specific skills and abilities of a performer. Thus, the creative function of flamenco dance fosters the extension of creative potential of a performer, esthetic function contributes to the development of spiritual and esthetic needs and uplifting sense of beauty, educational function stands for broadening of outlook in terms of culture and arts, the function of physical shape keeping contributes to the body flexion and reducing of muscular clenches etc. Based on the long-term observation and practical experience the authors suggest a model of correspondence between structural elements of the «duende» phenomenon and flamenco dance functions.

The article is based on the material of the previous researches conducted by these authors. Specifically, it encompasses the data of the «duende» structural model highlighting its five components: imagination, inspiration, emotional give, improvisation and trans. Also, it is based on the results of the sociological research revealing the motivation factors influencing the Russians to perform flamenco dance. Thus, flamenco dance is viewed from different perspectives in terms of its usefulness for a person which is reflected in the model of correspondence of the above-mentioned «duende» elements and flamenco dance functions having certain practical outcome as its eventual goal.

Keywords: flamenco dance, elements of duende phenomenon, improvisation, inspiration, imagination, emotional give, trans, dance functions.

По мнению ряда исследователей (Э.И. Королевой, В.В. Ромма, В.В. Козлова, С.Ф. Карабановой, М.Я. Жорницкой и др.), архаичный танец всегда служил хранилищем культурных ценностей и своеобразной моделью социокультурных процессов, происходящих в этносах. Со временем танец трансформировался в комплексный социокультурный феномен повседневности с присущими ему социальными функциями. Проведенное нами исследование демонстрирует, что народный танец фламенко на современном этапе выполняет восемь основных функций: идентификационную, экспрессивную, креативную, эстетическую, образовательную, функцию поддержания физической формы, коммуникативную и психорегулирующую.

Танец фламенко зародился в XV веке в испанской провинции Андалусии в результате межкультурного взаимодействия: испанской, цыганской, мавританской,

еврейской и других культур, каждая из которых оставила свой след в его формировании. Опираясь на мнения исследователей (Эль Монте Анди, Пуиг Кларамунт, Клименте Симорра и др.), можно сделать вывод, что изначально в искусстве фламенко выражался протест против культурной дискриминации некоторых вышеперечисленных народов, проживающих в Андалусии XV–XVI веков.

Для танца фламенко характерен «накал» страстей, яркая экспрессивность. Этот танец отличается тем, что он требует особого духовного состояния исполнителя, которое он проявляет в своем танце – «дуэнде» – дух танца, присутствие которого демонстрирует чувства подлинности и драматизма. «Дуэнде» в испанском фольклоре означает «домовой», «дух» [6]. В искусстве фламенко «дуэнде» обозначает внутреннюю энергетику исполнителя. Выражение «No tiene duende» (в нем нет огня) полностью перечеркивает артистическую карьеру исполнителя фламенко [1, с. 25].

В результате проведенного исследования разработана структурная модель феномена «дуэнде», обоснованы следующие его элементы: воображение, творческое вдохновение, эмоциональная отдача, импровизация и транс, взаимосвязанные в циклическую последовательность. При сочетании этих компонентов возникает феномен «дуэнде», определяющийся своеобразной реакцией зрителей – катарсисом. Воображение служит для создания художественного образа танца, причем импульсом для воображения зачастую служит музыкальное сопровождение. Вдохновение придает исполнителю состояние эмоционального и духовного подъема. Эмоциональная отдача дает возможность выразить «крик души», глубокие чувства и эмоции исполнителя. Импровизация придает подлинность исполнению танца фламенко, рождает у зрителя ощущение, что фламенко – это нечто «живое и искреннее». Состояние трансa, которое часто отражается на лице исполнителя, концентрирует его на внутренних переживаниях, обостряет восприимчивость к ритму, музыке, повышает способность гипнотического влияния на зрителя.

Необходимо отметить, что структурные элементы феномена «дуэнде» тесно связаны с функциями танца фламенко, имеющими своей конечной целью определенный практический результат. Модель, представленная на рисунке, демонстрирует практическую значимость, достигаемую при переживании исполнителем состояния «дуэнде». Каждая из функций, которую несет танец фламенко, соответствует определенному элементу феномена «дуэнде». В свою очередь, выражение данного элемента «дуэнде» в процессе танца способствует достижению конкретного результата в виде развития у исполнителя требуемых навыков, умений, способностей, эстетического восприятия, психоэмоциональной разрядки и проч.

Так, креативная функция танца активизируется преимущественно такими элементами феномена «дуэнде», как воображение, вдохновение, способствующими импровизации исполнителя и развитию его творческого потенциала, раскрытию креативных способностей. Репрезентируя эстетическую функцию феномена «дуэнде» в танце фламенко, воображение и вдохновение обуславливают развитие чувства прекрасного у исполнителя.

Несколько по-иному воображение и вдохновение активизируют образовательную функцию танца фламенко, расширяя кругозор и эрудицию исполнителя в области культуры и искусства. Воображение в комплексе с импровизацией раскрывает коммуникативную функцию танца, давая возможность исполнителю проявить с помощью танцевальной экспрессии аффекты, скрываемые за сокровенными мыслями, идеями и чувствами, часто неподдающиеся вербальному выражению.

В свою очередь, импровизация в комплексе с таким структурным элементом феномена «дуэнде», как эмоциональная отдача, обеспечивает проявление экспрессивной функции танца фламенко, способствуя «выплеску» накопившейся энергии, выражению глубоких чувств, а также переживанию нового эмоционального опыта, проявлению такого высокого коммуникативного уровня, как игровой, столь необходимых для эмоциональной свободы личности.

Кроме того, элемент импровизации играет важную роль в поддержании физической формы исполнителя, являющейся неотъемлемым результатом танца фламенко, развития телесной пластичности и снятия мышечных зажимов.

Такие структурные элементы феномена «дуэнде», как эмоциональная отдача, импровизация и транс, в совокупности способствуют реализации идентификационной функции танца, помогая исполнителю расширить границы своей культурной, национальной, гендерной самоидентичности, а также удовлетворить потребность в сопричастности интересам группы и чувстве эмоциональной защищенности.

Иное действие оказывает сочетание импровизации и транса, демонстрирующих проявление психорегулирующей функции танца, способствующей психологической перестройке и релаксации исполнителя в результате вхождения в измененное состояние сознания. Рассмотрим данные функции и их взаимосвязи более подробно.

Так, суть креативной функции заключается в творческом преобразовании окружающей действительности [3, с. 13]. Для исполнителя фламенко креативность означает то, что он сам творит танец от начала и до конца, являясь не только исполнителем, но одновременно и хореографом, и автором сюжета танца, и костюмером. Творческий процесс создания танца активно включает воображение, посредством которого зарождаются у исполнителя образы и идея танца; вдохновение, наполняющее эти образы содержанием и встраивающее их в единую сюжетную линию; и, наконец, импровизацию, являющуюся элементом любого творчества и воплощения задуманного в зрелищное действие на сцене. Стоит заметить, что подобный процесс создания танца активизирует другие творческие способности. Прежде всего, активно развиваются музыкальный слух и чувство ритма. Постепенно «пробуждается» весь творческий потенциал личности: человек начинает творить, создавать что-то новое в области искусства, профессиональной сфере, бытовой и т.д. Так творчество активно входит в жизнь человека, становясь для него естественным образом жизни. Согласно результатам анкетирования, рассмотренным в статьях указанных выше авторов, для 50% респондентов старшей

возрастной группы как наиболее мотивированной это свойство танца фламенко оказалось максимально значимым (рис).

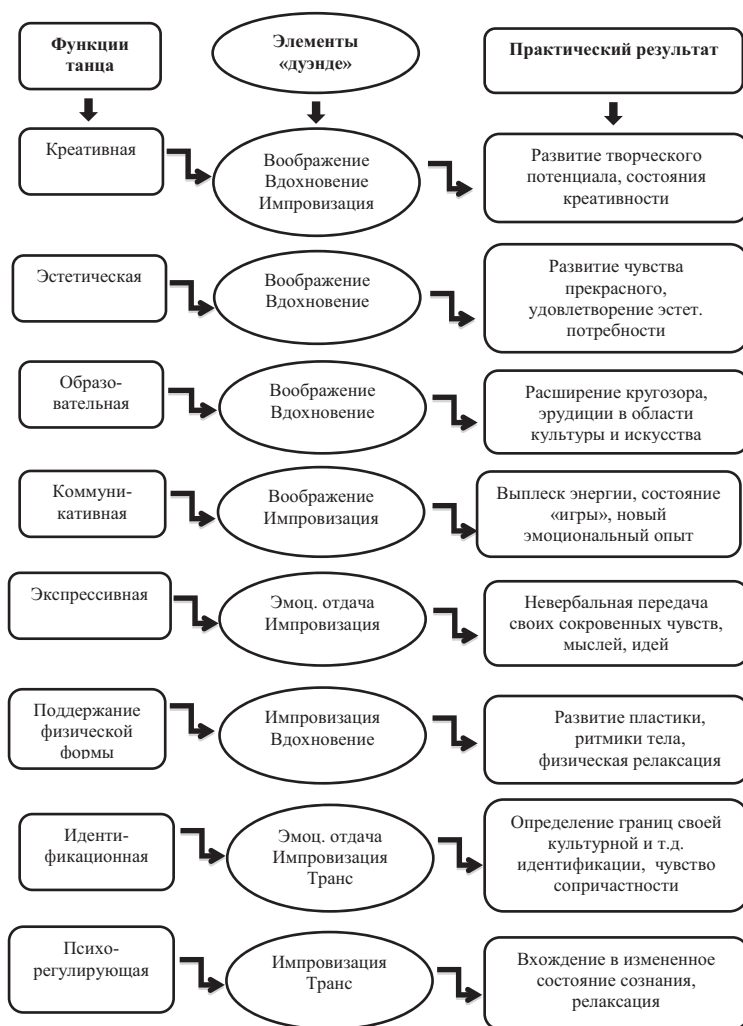

Рисунок. Модель соотнесенности структурных элементов феномена «дуэнде» и функций танца фламенко

С точки зрения эстетической функции танец рассматривается как зрелищное и вместе с тем гармоничное действие, в котором степень красоты определяется грациозностью и ритмичностью движений, экспрессивностью музыки, яркостью костюмов и аксессуаров исполнителей. Именно эстетическая функция танца обуславливает его неизменное присутствие на всевозможных праздниках и парадах. Танец пробуждает естественную эстетическую потребность личности в красоте, гармонии, симметрии и ритме [3, с. 360]. Благодаря воображению и вдохновению появляется возможность удовлетворить данную потребность. Таким образом, у исполнителя танца фламенко, а также зрителя формируется эстетический вкус,

развивается чувство прекрасного, ритмически четкое, энергетически наполненное, ярко и контрастно оформленное. Чувство прекрасного – это созданный воображением гармоничный, идеализированный образ реальных явлений, который с помощью вдохновения выражен в идее танца. Согласно результатам исследования 60% респондентов старшей возрастной группы придают наибольшее значение данной функции танца фламенко.

Образовательная функция танца формирует общий культурный уровень личности, расширяя кругозор в области культуры и искусства и способствуя дальнейшей инкультурации личности. Посредством занятий танцем фламенко и благодаря активному участию воображения исполнитель получает доступ к новым знаниям. Он узнает о некоторых периодах истории Испании, глубже понимает менталитет цыганской нации, усваивает музыкальный размер и ритм, познает физические и духовные возможности своего собственного тела и т.д. Все это становится возможным благодаря элементу вдохновения, при котором человек оказывается увлеченным данным видом танца и с легкостью усваивает информацию, так или иначе связанную с ним. По результатам анкетирования 50% респондентов старшей возрастной группы признали наибольшую важность образовательной функции танца фламенко.

Следует отметить, что коммуникативная функция присуща танцу в целом и обусловлена тем, что танец служил первым символическим языком человечества, являясь также способом передачи знаний и опыта, средством общения между людьми и группами. Древний человек посредством танца осуществлял двустороннюю коммуникацию со своими богами [2].

Для осуществления данной функции в танце фламенко активно задействован такой структурный элемент «дуэнде», как воображение исполнителя, создающее ментальные образы, мысли, идеи, подлежащие передаче зрителю, а также импровизация, обеспечивающая воплощение данных идей на физическом уровне посредством ритмопластического языка танца [5, с. 25]. В танце фламенко коммуникация между исполнителем и зрителем сводится, главным образом, к необходимости сотворчества и соучастия, что влечет за собой понимание зрителем феномена «дуэнде» и возникновение катарсиса. Согласно результатам исследования 52% респондентов старшей возрастной группы придают наибольшее значение данной функции танца.

Экспрессивная функция танца связана с тем, что, будучи изначально разнообразно игрой, танец предполагает свободное выражение эмоций и чувств. Однако в данном случае это имеет ценность не столько в коммуникативном аспекте, сколько в аспекте самовыражения, помогая исполнителю «выплеснуть наболевшее», выразить определенные стороны своей личности посредством танца [5, с. 90]. Данная функция танца широко используется в танцевально-двигательной терапии, способствуя психологической коррекции. В танце фламенко экспрессивная функция способствует реализации таких элементов феномена «дуэнде», как эмоциональная отдача и импровизация: эмоционально насыщенные переживания исполнителя передаются в танце посредством импровизации. В результате подобного «выпле-

ска» энергии и эмоций происходит значительное обогащение эмоционального опыта, наступает эмоциональная разрядка и обновление, закрепляется позитивный настрой, повышается уверенность в себе, что значительно меняет привычный взгляд на жизнь. Снимая напряжение, индивидуум решает длительно существующие индивидуальные психологические проблемы. Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что экспрессивная функция танца фламенко важна для всех групп испытуемых: 63% респондентов старшей, 56% младшей и 54% средней возрастных групп придают большее значение данной функции.

Функция поддержания физической формы активизирует телесное начало, рассматривая танец как определенный вид физической нагрузки, имеющий своей целью улучшение физического здоровья и физической формы исполнителя. Применительно к танцу фламенко данная функция репрезентирует такие структурные элементы «дуэнде», как импровизация и вдохновение. Импровизационные движения в танце активно задействуют различные отделы мышечного корсета, снимая в них напряжение, придают пластичность корпусу, а также укрепляют мышцы ног и рук, развивают координацию в пространстве. Вдохновение придает исполнителю энергетический импульс, благодаря чему работа над своим телом из монотонного и утомительного занятия превращается в удовольствие. Благодаря данной функции внешний облик исполнителей танца фламенко, как правило, отличается ровной осанкой, отточенными движениями, хорошей координацией, исчезновением мышечных зажимов. Данная функция танца фламенко нашла наибольшую поддержку у 61% респондентов старшей и 57% респондентов средней возрастных групп.

Идентификационная функция, присущая танцевальной культуре в целом, обусловлена тем, что танец изначально использовался в целях самоопределения, под которым подразумевалась принадлежность к определенной этнической группе, племени или полу. Так, для членов общности характерна единая совокупность взглядов, интересов, ценностей, определяющих самосознание и поведение индивидуумов, что формирует чувство принадлежности к одной культурной группе [4, с. 23]. Данная функция танца также реализуется в танцевально-двигательной терапии, способствуя формированию желаемого образа «Я». Применительно к танцу фламенко можно утверждать, что занятия им способствуют более успешной социализации людей, сближая исполнителей по духу, объединяя их в группу единомышленников. Тем самым удовлетворяется актуальная для личности потребность в сопричастности интересам группы (аффилиации). Для раскрытия идентификационной функции в танце фламенко активно используются эмоциональная отдача, что позволяет по-новому почувствовать границы своего «Я», импровизация, воплощающая новые образы «Я» посредством свободы танца, а также транс, обеспечивающий проникновение в новые образы. В результате формируется определенный характер личности, свойственный культуре фламенко – самодостаточный, уверенный в себе человек, с чувством собственного достоинства, сильной харизмой и неизменно успешный. Данное свойство танца фламенко воспринимают как важное 73% респондентов старшей возрастной группы.

Психорегулирующая функция танца фламенко обеспечивает снятие психического и физического напряжения, релаксацию. Танец в данном случае является путем к внутреннему освобождению. Эта функция обращает как исполнителя, так и зрителя к изначальным инстинктам, архетипам коллективного бессознательного, образам подсознания. Минуя рациональный уровень осознания, танец воздействует на глубинные слои психики. Посредством импровизации и транса он высвобождает скрытые бессознательные импульсы и комплексы, раскрывает внутренние резервы и потенциалы личности исполнителя [4, с. 110]. Для танцевально-двигательной терапии психорегулирующая функция является ключевой. В танце фламенко данная функция реализуется также в виде гипнотического влияния, которое танцор оказывает на зрителя, завораживая его проявлением феномена «дуэнде». При этом сам исполнитель находится в состоянии транса, четко следуя сложному, постоянно меняющемуся ритму музыки фламенко. «Полет орла» – такую метафору используют сами исполнители фламенко при описании подобного состояния. Для того, чтобы по достоинству оценить значение психорегулятивной функции, требуется достаточно большой опыт исполнения танца фламенко, причем обязательно с переживанием состояния «дуэнде». Учитывая определенные барьеры в выражении феномена «дуэнде», лишь 18% респондентов старшей возрастной группы отметили эту функцию как наиболее значимую.

1. Анди Э.М. Фламенко: тайны забытых легенд. М.: Мусалаев, 2003. 183 с.
2. Жиленко М.Н. Танец как форма коммуникации в социокультурном пространстве: автореф. дис. ... канд. культурологии. М., 2000
3. Каган М.С. Морфология искусства. Л.: Искусство, 1972. 184 с.
4. Козлов В.В., Гиршон А.Е., Вереминко Н.И. Интегративная танцевально-двигательная терапия: монография. М., 2005. 286 с.
5. Goulet I. Learning to Become Dancing Musicians: Flamenco Dancers Going Global / A Thesis in the Department of Sociology and Anthropology, Concordia University. Montreal, Canada, 2007. 126 p. URL: <http://spectrum.library.concordia.ca/975430/1/MR34439.pdf>
6. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid, 2014.

© А.Л. Кучеренко, 2017

© Н.А. Коноплева, 2017

Для цитирования: Кучеренко А.Л., Коноплева Н.А. Принципы практического использования испанского танца фламенко // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2017. Т. 9. № 1. С. 246–253.

For citation: Kucherenko A.L., Konopleva N.A. Principles of practical implementation of the flamenco Spanish dance // The Territory Of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service. 2017. Vol. 9. № 1. P. 246–253.

Дата поступления: 09.02.2017.