

А.Л. Кучеренко

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Владивосток. Россия

Сущность феномена «дуэнде» в танце фламенко в понимании российских исполнителей

Рассматривается присущий танцу фламенко феномен «дуэнде» – состояние наивысшего духовного и эмоционального подъема танцора во время исполнения с точки зрения не-носителей культуры фламенко. Предлагается авторская концепция понимания «дуэнде», согласно которой данный феномен включает в себя пять составляющих: творческое воображение, вдохновение, эмоциональная отдача, импровизация и транс. Кроме того, приводятся результаты проведенного исследования среди исполнителей танца фламенко в г. Владивостоке. В таблицах наглядно продемонстрированы результаты опроса, раскрывающие разные аспекты «дуэнде» в понимании российских исполнителей.

Ключевые слова и словосочетания: танец фламенко, дуэнде, импровизация, вдохновение, школа фламенко в России.

A.L. Kucherenko

Vladivostok State University of Economics and Service
Vladivostok. Russia

The essence of the «duende» phenomenon in flamenco dance from the perspective of Russian performers

The given article presents analyses of a «duende» phenomenon, an integral part of flamenco dance from the perspective of non-bearers of flamenco culture. It is understood as a condition of the highest spiritual and emotional uplift of a performer while dancing. The author suggests a concept of «duende» which consists of five components such as: creative imagination, inspiration, emotional give back, improvisation and trance. Besides, the article presents the findings of the social research conducted by the author among flamenco dance performers of Vladivostok. The outcomes demonstrated in the tables reveal different aspects of «duende», as it is understood by Russian performers.

Keywords: flamenco dance, duende, improvisation, inspiration, flamenco dance school.

Данная статья раскрывает понятие «дуэнде», являющееся неотъемлемой частью искусства фламенко. По словам профессиональных исполнителей и исследователей фламенко Р. Молина, А. Маирена, А.П. Кларамунт, А.Г. Климент, Э.М. Анди, Ф.Г. Лорка, без «дуэнде» танец фламенко не является подлинным и достойным внимания. В отличие от прочих танцевальных направлений, где духовная сторона танца ограничена артистизмом и выражением экспрессии, танец фламенко заключает в себе некий дух – «дуэнде», без которого невозможно «вдохнуть» жизнь

в сам танец. Именно поэтому в искусстве фламенко выражение «дуэнде» ценится выше, чем техника исполнения.

В испанском фольклоре «дуэнде» означает «сверхъестественное существо, дух, невидимка». В значении «духа» танца фламенко «дуэнде» понимается как состояние наивысшего вдохновения артиста, творческой одержимости и, возможно, транса, в который входит исполнитель во время выступления. Согласно эстетической теории «дуэнде», разработанной Ф.Г. Лоркой, данный феномен передает сущность мира: «Приближение дуэнде знаменует ломку канона и небывалую, немислимую свежесть – оно, как расцветшая роза, подобно чуду и будит почти религиозный восторг» [4]. Как отмечает исследователь Э.М. Анди, исполнитель танца фламенко «... вместе с магией жестов раскрывает свой внутренний мир, где скрыты тайны дуэнде. Дуэнде является промежуточным звеном между его земной и божественной сущностью или между внешним и внутренним миром» [1, с. 43]. А. Маирена, певец и исследователь фламенко, рассказывая о своем переживании «дуэнде», отмечает: «У меня были моменты транса, это то, что называют также моментами экстаза. Это чувство полного отрешения и присутствия в другом мире» [9]. Как отмечает Давид дэ Прадо Диез, «дуэнде» выражает то, что в глубине души желает и думает, знает и чувствует о своем творении автор или исполнитель [8].

В своем исследовании творческого процесса наиболее близко к пониманию природы феномена «дуэнде» подошел Э. Нойманн, который называл его «одержимостью». По его словам, настоящий творческий процесс обязательно включает в себя стадии одержимости: «Быть тронутым, увлеченным, замороженным – означает быть чем-то одержимым; без этой замороженности и связанного с ней эмоционального напряжения невозможны никакая сосредоточенность, никакой длительный интерес, никакой творческий процесс. Любая одержимость может быть справедливо истолкована и как односторонность, узость мышления, и как его активизация и углубление. Исключительность и радикальность такой «одержимости» представляют собой как преимущество, так и опасность. Но тот, кто не рискует, никогда не достигнет ничего великого». При этом в творческом или, по словам Э. Ноймана, трансформативном процессе происходит интеграция души из ее разьединенного состояния [7, с. 129].

Резюмируя размышления исследователей и исполнителей фламенко о «дуэнде», можно сделать вывод, что этот феномен объясняется ими исключительно при помощи литературных метафор и эмоциональных эпитетов. По словам А.П. Кларамунта, ореол таинственности вокруг этого понятия создается и поддерживается дилетантским отношением к фламенко, характерным для жителей южных стран. Пытаясь развеять миф о «дуэнде» как о чем-то сверхъестественном, ассоциирующемся с понятиями «ангел хранитель», «дух», «огонь» и т.д., исследователь подчеркивает, что феномен «дуэнде» неизменно присутствует во многих других произведениях творчества, во всех великих творениях мастеров, вызывающих наше восхищение [3, с. 72–73]. Между тем, несмотря на важность феномена «дуэнде» в искусстве фламенко, вплоть до сегодняшнего дня не существует научного анали-

за этого явления. Более того, термин «дуэнде» в значении, применимом к танцу фламенко, не содержится ни в одном словаре иностранных слов.

Таким образом, сопоставив понятия «дуэнде» и дух, приняв во внимание размышления о «дуэнде» исследователей фламенко, автор данной работы делает попытку научно идентифицировать понятие «дуэнде», условно разделив его на пять составляющих элементов. Согласно данной концепции феномен «дуэнде» включает в себя такие компоненты, как воображение, творческое вдохновение, эмоциональную отдачу, импровизацию и транс [5]. При сочетании в определенной пропорции каждого из этих компонентов возникает «дуэнде», определяющийся не только особым состоянием танцора, но и своеобразной катарсической реакцией зрителей. Следующая схема представляет элементы «дуэнде» в круговом расположении, что свидетельствует о плавном перетекании одного элемента в другой и, как следствие, взаимном их усилении (см. рисунок).

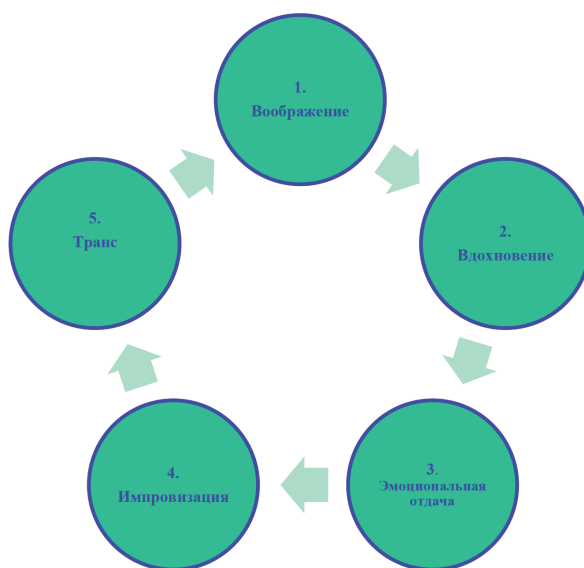

Рисунок. Компоненты, составляющие феномен «дуэнде»

На взгляд автора, подбор и последовательность компонентов «дуэнде», указанных на рисунке, во многом обусловлены воздействием категории бессознательного, анализируемой в философии К. Юнга, который выделяет три уровня души: (1) сознание; (2) личное бессознательное; (3) коллективное бессознательное. Коллективное бессознательное К. Юнг определяет как «родовое наследие возможностей репрезентации», являющееся общим для всех людей и, возможно, животных. Именно оно представляет собой основу любой индивидуальной души [6, с. 129–132]. Согласно К. Юнгу, личное и коллективное бессознательное являются источниками любого творчества. Можно предположить, что именно из бессознательного берет начало феномен «дуэнде», который, однако, регулируется энергией, почерпнутой из сознания. Так, «дуэнде», возникая в результате синтеза сознательного и бессоз-

нательного, является измененным состоянием сознания исполнителя, при котором происходит подъем его внутренней энергии, обостряется восприимчивость к ритму и музыке, появляется способность гипнотического влияния на окружающих. Одним словом, «дуэнде» – особое состояние, в котором движение духа и тела становятся единым целым.

Принимая во внимание, что танец фламенко обращен не только вовне, но и внутрь, внешне он демонстрирует движения сдержанные и зачастую напряженные, однако наполненные глубоким внутренним смыслом и патетикой. Следовательно, фламенко не признает зрителя отчужденного и равнодушного. Зритель, способный к сотворчеству и сопереживанию, способный воспринять внутреннюю энергию артиста – почувствовать выражаемый им феномен «дуэнде», испытывает при этом катарсис. Именно катарсическая реакция зрителя служит своеобразным индикатором проявления «дуэнде» исполнителем танца фламенко.

Принимая во внимание первостепенность «дуэнде», было проведено социологическое исследование методом анкетирования среди лиц, занимающихся танцем фламенко в России, в целях выяснения того, как российские исполнители фламенко понимают явление «дуэнде». При составлении вопросов анкеты автор опирался, с одной стороны, на вышеизложенную концепцию феномена «дуэнде», а с другой – на свой практический опыт и выводы. Имея прямое отношение к созданию театра танца фламенко в г. Владивостоке, автор обладает ценным практическим опытом, полученным в ходе многолетних наблюдений за развитием российских школ фламенко. В исследовании приняли участие учащиеся и хореографы двух танцевальных школ города Владивостока: театра фламенко «Beso del Fuego» и студии фламенко фитнес-клуба «Мастер Джим» общей численностью 50 человек. Участникам исследования было предложено заполнить анкету, состоящую из 12 вопросов, выбрав наиболее подходящий ответ из предложенных вариантов.

Согласно нашей гипотезе, российские исполнители танца фламенко имеют достаточно ясное представление о том, что такое «дуэнде», рефлексируя и анализируя это явление. Между тем, выразить «дуэнде» в своем танце для большинства из них не представляется возможным в силу недостаточной внутренней свободы и эмоциональной отдачи во время исполнения. В таблице 1 наглядно демонстрируется распределение ответов респондентов на некоторые ключевые вопросы анкеты, в целом подтверждающих данную гипотезу.

Таблица 1

Факторы, способствующие выражению «дуэнде»

Вопрос: «Что, по Вашему мнению, помогает исполнителю выразить «дуэнде» в танце фламенко?»	Факторы	Число респондентов, %
	Артистизм и актерское мастерство	36
	Полная самоотдача в танце	51
	Импровизации на сцене	10
	«Открытость» миру	3

Данные табл. 1 говорят о том, что большая часть респондентов (51%) считают, что только при полной самоотдаче возможно достичь состояния «дуэнде». В принципе все указанные факторы в той или иной мере способствуют этому состоянию, однако без полной эмоциональной отдачи они не дадут требуемого эффекта. Таким образом, наиболее точным ответом является полная самоотдача в танце. Такой фактор, как «открытость миру», набравший 3% голосов, был назван в варианте ответа «другое», что говорит в пользу осведомленности респондентов о «дуэнде». Нельзя не согласиться с мнением М.В. Дашутиной, которая считает, что для учащегося школы фламенко проявлять себя в танце откровенно и ярко в присутствии других людей является своеобразным вызовом [2]. Готовность принимать этот вызов отчасти укладывается в понятие «открытость миру» и, на взгляд автора, также способствует достижению «дуэнде».

Таблица 2

Барьеры в выражении «дуэнде»

Вопрос: «В чем, на Ваш взгляд, кроется сложность в выражении «дуэнде» на сцене?»	Барьер	Число респондентов, %
	Закрепощенность танцора	58
	Недостаточное владение техникой танца	22
	Неизведанность душевной муки танцором	12
	Неискренность танцора	6

По мнению преподавателей школ фламенко, именно невозможность раскрепоститься в танце и является основной проблемой начинающих российских исполнителей. Как видно из табл. 2, большинство респондентов (58%) видят основную сложность в выражении «дуэнде» в закрепощенности исполнителя. Следующим барьером, который отметили 22% респондентов, является недостаточное владение техникой танца. Такой фактор, как неизведанность душевной муки, часто отмечаемый исследователями фламенко как один из барьеров, отметили 12% респондентов.

Таблица 3

Опыт выражения «дуэнде»

Вопрос: «Какие чувства сопровождали опыт выражения «дуэнде»?»	Чувства	Число респондентов, %
	Заряд энергии	55
	Ощущение транса	35
	Радость	6
	Опустошение и усталость	4

На один из вопросов анкеты: «Удалось ли Вам хотя бы единожды, по Вашему мнению, выразить настоящее «дуэнде» в своем танце?» – 53% респондентов ответили «нет», 10% затруднились с ответом, 37% ответили положительно. При этом, из числа ответивших положительно, в табл. 3 отмечено, что 35% испыты-

вают ощущение трансa, что вполне закономерно, поскольку настоящее «дуэнде» сопровождается подобным состоянием измененного сознания.

Однако большая часть респондентов (55%) чувствуют заряд энергии во время исполнения танца. Данное ощущение, а также ощущение радости (6%) универсально для всех видов искусства, ведь после успешно исполненного номера или спектакля вполне очевидно почувствовать заряд энергии и радость, что вовсе не означает наличие «дуэнде». Ощущение усталости и опустошения (4%) можно объяснить эмоциональной отдачей исполнителя, но они также не обязательно сопровождают явление «дуэнде».

Таблица 4

Критерии выраженности «дуэнде»

Вопрос: «Что, на Ваш взгляд, определяет силу выражения «дуэнде» в исполнении танцора?»	Критерий	Число респондентов, %
	Чувство удовлетворенности танцора	57
	Восторг и овации зрителей	33
	Ощущение гармонии и единства с миром	7
	Высокая оценка профессионалов	3

Несмотря на важность и первостепенность «дуэнде» в танце фламенко, все-таки это понятие субъективное – так считают 70% респондентов, 20 % затрудняются с ответом. Из таблицы 4 видно, что объективные критерии – восторг и овации зрителей (33%), а также высокая оценка профессионалов (3%) заметно уступают субъективному критерию – чувству удовлетворенности самого танцора (57%).

Резюмируя результаты исследования, можно сделать вывод, что в контексте отдельно взятого российского города лица, изучающие танец фламенко, достаточно хорошо осведомлены о его специфике, истории и характере, что подтверждает изначальное предположение автора. Участники исследования проявили аналитические способности в осмыслении природы феномена «дуэнде», предлагая выводы своих размышлений в вариантах ответа «другое». Данные выводы, а также прочие ответы респондентов во многом соответствуют теоретической концепции «дуэнде», разработанной автором, в целом подтверждая ее. Между тем, некоторые ответы респондентов, не соответствующие данной концепции, отражают типичную для не-носителей культуры фламенко тенденцию, при которой внешняя эстетическая сторона танца превалирует над внутренней сутью, приводящей к возникновению «дуэнде».

1. Анди, Э.М. Фламенко: тайны забытых легенд / Э.М. Анди. – М.: Мусалаев, 2003. – 183 с.
2. Дашутина, М.В. Коммуникативные особенности испанского танца фламенко: выпускная квалификационная работа магистра культурологии (003300.68) / М.В. Дашутина. – Владивосток: ДВФУ, 2015.

3. Клараунт, А.П. Искусство танца фламенко / А.П. Клараунт, Ф. Альбайсин. – М.: Искусство, 1984. – 183 с.
4. Лорка, Ф.Г. Избр. произв.: 2 т. Стихи. Театр. Проза. Т. 2. Дуэнде, тема с вариациями / Ф.Г. Лорка. – М., 1986. – 407 с.
5. Кучеренко А.Л., Коноплева Н.А. Анализ проявлений феномена «дуэнде» в танце фламенко [Электронный ресурс] / А.Л. Кучеренко, Н.А. Коноплева // Современные проблемы науки и образования: эл. журнал. – 2015. – № 1. Режим доступа: <http://www.science-education.ru/121#79> (дата обращения 15.09.2015).
6. Юнг, К.Г. Феномен духа в искусстве и науке / К.Г. Юнг. – М.: Ренессанс, 1992. – 320 с.
7. Юнг, К.Г. Психологический анализ искусства / К.Г. Юнг, Э. Нойман. – М.: Refl-book, К. Ваклер, 1998. – 304 с.
8. De Prado Diez, D. Teoría y juego del duende de García Lorca: Una visión profunda de la creatividad / D. De Prado Diez // Creatividad y Sociedad. – 2009. – № 14.
9. Molina, R., Mairena, A. Mundo y formas del cante flamenco, Madrid, 1963.

© Кучеренко А.Л., 2015

Для цитирования: Кучеренко, А.Л. Сущность феномена «дуэнде» в танце фламенко в понимании российских исполнителей / А.Л. Кучеренко // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2015. – № 4. – С. 233–239.

For citation: Kucherenko, A.L. The essence of the «duende» phenomenon in flamenco dance from the perspective of Russian performers / A.L. Kucherenko // The Territory Of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service. – 2015. – № 4. – P. 233–239.

СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ

.....

Мирошникова, Т.К.

Морской транспорт Камчатского края : проблемы и перспективы развития
[Текст]: монография / Т.К. Мирошникова, О.А. Батурина, О.В. Недолужко. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2015. – 188 с.

ISBN 978-5-9736-0329-8

Выполнен анализ и оценка текущего состояния морского транспорта Камчатского края. Произведена оценка транспортной инфраструктуры и грузопотоков на камчатском направлении. Выявлены основные проблемы и перспективы развития морского транспорта. Определены основные направления и развития морского транспорта и предложены конкретные проекты в рамках данных направлений.

Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 23.03.01; 23.04.01 «Технология транспортных процессов»; 38.03.02; 38.04.02 «Менеджмент»; 38.03.01; 38.04.01 «Экономика», а также ученых-исследователей в области проблем регионального развития.