

Танец и эмоции

Сотирова Валерия

Я довольно долго собиралась написать эту работу, и совершенно не потому, что мне не близка тема, не понравились лекции или меня настигла волна лени. Даже наоборот. Танец всегда был частью меня, был моей мечтой, но у меня не хватало смелости или попросту силы духа, чтобы начать заниматься хип-хопом, сальсой или свингом. Понимаю, это может прозвучать смешно. Что страшного в обычной записи на танцы? Чем больше я об этом думаю, тем отчетливее я понимаю, что мало знаю себя. Scio me nihil scire. По темпераменту я эмоциональный человек, но в то же время закрытый. Когда у меня хорошее настроение, я танцую с родителями или близкими друзьями, а когда мне плохо-танцую одна в своей комнате. Я готова открываться людям и сближаться с ними, в том числе на танцевальных уроках, но что-то удерживает меня от нажатия нескольких кнопок на клавиатуре.

Парадокс в том, что танец должен “раскрыть” меня, избавить от страха, но даже сделать первый шаг мне не дает то, что я вынуждена буду преодолеть. (Я все-таки не оставляю надежду на то, что это произойдет прежде, чем у меня пропадет желание.) Вот так медленно, пробираясь через терни своих внутренних противоречий, я дошла до самого яркого впечатления, которое остается со мной надолго после просмотра балета, наблюдения за танцовщиком, обычным человеком, актером-это эмоции. За несколько минут у меня в голове появилось большое количество примеров для этой письменной работы, однако, боюсь, что не смогу раскрыть их полностью из-за объема эссе или из-за отсутствия у меня способности ясно и “плавно” выражать свои мысли словами.

Поскольку я буду писать об эмоциях и их связи с движениями, и так совпало, что я учусь на лингвистической программе, я не могу удержаться от небольшого занудства и не написать об этимологии слова эмоция. “Эмоция” происходит от древних корней *eghs “из, наружу” и *meue-“выталкивать”. От этих же корней происходит латинский глагол emovere “волновать, возбуждать”.

Получается, что эмоция-это уже само по себе движение, внутренний порыв, выходящий наружу. Прежде чем я перейду непосредственно к описанию примеров, хочу уточнить, что, когда я говорю о движениях и танцах, я выделяю два вида эмоций: эмоции, выражаемые с помощью танца, и эмоции, находящие выражение в танце/движениях. Однокоренные слова использованы здесь не с целью запутать Вас, эти формулировки первыми пришли на ум. Итак, эмоции, выражаемые с помощью танца,- это эмоции,

которые нужно выразить движениями, подразумеваемые по контексту. Если о выделении первого типа можно поспорить, то вторая категория безусловно существует. Эмоции, находящие выражение в танце, стихийны, как эмоции в обычной жизни, кратковременны, изменчивы. В случае проявления таких эмоций, именно они диктуют форму и вид движений.

Как же появился первый вид эмоций в моей классификации? Летом я прочитала роман замечательного британского писателя Сомерсета Моэма под названием “Театр”, и хотя первые двести страниц меня не поразили, к концу книги я была рада, что из всех возможных вариантов я выбрала именно это произведение. Трудно отвергать то, что инструментом актера является не исключительно голос, к нему прибавляется мимика и движения тела. Здесь невозможно не поделиться цитатой из книги, язык Моэма поистине изящен, особенно это чувствуется при чтении в оригинале. “С безошибочным чутьем опытной актрисы приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что прошла.” Главная героиня, Джулия, невероятно талантливая и уважаемая актриса средних лет, она приводит публику в восторг каждым своим появлением на сцене, никогда не ошибается в проявлении той или иной эмоции во время выступления, а люди, наблюдающие за ее игрой, отмечают ее естественность на сцене. Испытывая переживания в личной жизни, Джулия переносит эти эмоции на свою героиню, выражает свои чувства, но об ее игре отзываются крайне плохо: фальшиво, утрированно, бездарно и неубедительно. После таких нелестных комментариев мужа, актриса признает, что искусство не должно страдать из-за “ее разбитого сердца и прочего”.

Мысль о проявлении эмоций на сцене возникла у меня около двух лет назад, после похода на балет. Всем известно, что танцовщики отработывают технику годами, тренируют тело, совершенствуют движения. Это касается не только артистов балета, но и танцовщиков, выступающих в других танцевальных жанрах. Важно подчеркнуть, что я говорю только о профессиональных артистах, выступающих на сцене для большого количества людей, “транслирующих” искусство публике. Мы часто слышим высказывания и даже лекции о том, что движение делает гибким тело и душу, танец помогает выразить накопившиеся эмоции. У меня возник вопрос: применим или может ли быть применен этот принцип к профессиональным танцовщикам? Ведь они десятки раз выходят на сцену с одной ролью или с одним номером, они заранее знают, какие эмоции нужно передать, чтобы взволновать зрителя. С одной стороны, такой подход значительно облегчает артистическую жизнь танцовщиков, так как если бы они испытывали все те эмоции, которые изображают, они бы просто “разорвали в клочья свои сердца”, как

говорит Джулия. С другой стороны, как ответить на вопрос, какие эмоции являются правдивыми и искренними: сыгранные безупречно или взятые из личного опыта? Думаю, что не каждый, кто когда-либо был на месте зрителя, сможет без промедления и раздумий дать ответ.

Говоря о танцовщиках, стоит также отметить, что публика в большинстве своем все-таки фокусируется на движениях тела, а не на мимике, хотя, без сомнения, это тоже движение, движение мышц лица. Четкие, отточенные движения могут помочь скрыть несовершенства в передаче эмоций лицом. Получается, что контроль истинных эмоций – это вынужденная мера, условие, которое артисты принимают ради искусства. В этом случае и движения и эмоции осознанны.

Несколько лет назад я начала смотреть американский сериал “Обмани меня”. Хотя идея чтения эмоций по поведению тела и лица не нова, этот сериал меня завораживает, возможно, из-за мимики самого Тима Рота. Главная тема – разоблачение лжи по мимике и жестам. Когда смотришь такие сериалы и задумываешься о бессознательных движениях, совершаемых людьми, понимаешь, как сложно устроен наш организм, все в нем связано. Однако многие люди не верят в существование закономерностей, выявленных психологами. Академических дисциплин, всерьез занимающихся изучением мимики и жестов не существует, ими занимается один из разделов психологии. Существует также специальное направление под названием бихевиоризм, которое изучает поведение человека, пытаясь объяснить все психические явления реакциями организма, особенно двигательными. Это уже проявляется мой майнор психология. Возвращаясь к движениям, для защиты ученых, занимающихся исследованием мимики и жестов, “на бытовом уровне” я должна сказать, что я, как и многие мои знакомые, наблюдаю за людьми и вижу признаки лжи. В этом случае мы говорим об эмоциях, которые осознанно скрывает человек, но движения, производимые неосознанно, их выдают. Конечно, не стоит говорить только об одной стороне монеты. Наблюдая за мимикой людей, можно также увидеть позитивные эмоции и искренность.

В конце концов, о каких бы типах эмоций я ни говорила, я думаю, что в обычной жизни люди не должны выстраивать стену между собой и другими людьми. Нужно двигаться в соответствии с тем, что ты чувствуешь, не сдерживать себя. Если ты рад чему-то, танцуй, бегай, прыгай, делись энергией с окружающими. :)

В заключение, хотелось бы поблагодарить Вас за курс, Ирина Евгеньевна. Он информативный и в то же время очень интересный. Многие лекции, которые я когда-либо посещала, включали в себя один из этих двух главных для меня аспектов оценки лекций. Я узнала, что можно говорить о танце не занудными словами, и открыла для себя

очередной “маленький мир”. Я очень рада, что Вы развиваете тему танца и движений в академической среде, потому что об этом действительно нужно говорить. Думаю, что Ваш курс станет одним из тех толчков, которые мне нужны, чтобы начать заниматься танцами.