

Айседора Дункан

Айседора Дункан - американская танцовщица, Родина Айседоры Дункан – американский штат Калифорния. Именно там, в городе Сан-Франциско 27 мая 1877 года родилась будущая гениальная танцовщица. Айседора ее творческий псевдоним, при рождении ее звали Дора Энджела Дункан.

Творческая биография Айседоры началась в возрасте шести лет. Именно тогда малышка Дора и ее старшая сестра Элизабет начали давать уроки танцев соседской детворе. Спустя годы Дункан создаст свои школы танцев по всему миру, а пока она учила других красоте и пластике движений. В 10-летнем возрасте Дора начала зарабатывать уроками танцев. Кроме обучения малышей, она придумала много необычных красивых движений. Это было началом нового танцевального стиля, невероятного и неподражаемого.

Школу Дункан посещала неохотно. Она не любила учить уроки, хоть и обладала хорошими способностями. Дело в том, что там ей было просто скучно. Она старалась сбежать с уроков и подолгу бродить на побережье, слушая музыку

прибоя. В эти моменты в ее голове рождались идеи танцевальных движений, которые были такими же легкими и свободными, как море и ветер. А в тринадцать лет девочка бросила школу, мотивируя это тем, что обучение бесполезно, и без него можно достигнуть в жизни отличных результатов.

Теперь она могла всерьез заняться музыкой и танцами и вначале репетировала сама. Но судьба готовила для нее настоящий подарок – знакомство с известной американской танцовщицей и актрисой Лои Фуллер, которая придумала и разработала танец модерн. Лои взялась учить талантливую Дункан, и достаточно быстро они стали выступать вместе. На протяжении нескольких лет Айседора не отходила от своей наставницы, а в 18 решила на самостоятельную карьеру и уехала в Чикаго. Выступления танцовщицы начались со светских вечеринок, где ее преподносили как пикантное дополнение, экзотическую диковинку: Айседора танцевала босиком, что было в новинку и изрядно шокировало публику.

Айседора одна из первых, кто противопоставил классической школе балета свободный пластический танец. Отрицая школу классического танца, Дункан выдвигала принципы общедоступности танцевального искусства, отстаивала идею всеобщего художественного воспитания детей. В своих творческих поисках опиралась на образцы древнегреческого пластического искусства, стремилась органически связать танец и музыку. Она отказалась от условных жестов и поз, пользовалась естественными выразительными движениями.

Балетный костюм заменила свободной туникой, танцевала без обуви. Дункан считала, что движения в танце обуславливаются «внутренним импульсом». Все эти идеи, новаторские по своему характеру, естественно, вступали в противоречие с балетной школой того времени. Резкая оценка самого балета, тем не менее, не мешала Дункан восхищаться грацией и артистизмом двух русских балерин. А для концертных выступлений использовала классическую симфоническую и фортепианную музыку, иллюстрируя танцем произведения Л. Бетховена, П.И. Чайковского и других

И тут сразу возникает вопрос: что же составляет основу педагогического метода Дункан? Ведь невозможно научить вдохновению, таланту, им можно только обладать! Педагогические декларации Дункан при всей их широковещательности были довольно размыты: «Когда педагоги спрашивают меня о программе моей школы, я отвечаю: «Прежде всего научим маленьких детей дышать, вибрировать, чувствовать... Учите ребенка поднимать руки к небу, чтобы в этом движении он постигал бесконечность вселенной... Учите ребенка чудесам и красоте окружающего его бесконечного движения...» Но на вопросы - как учить этому конкретно - «она подумав кисло улыбнулась: «Разве можно научить танцам? У кого есть призвание - просто танцует, живет танцуя и движется прекрасно».

Так возникает пропасть между возвышенной проповедью о создании массового танца и реальностью. Вероятно, поэтому у многих речи Дункан вызывали недоверчивую настороженность. Но в конце концов все решает художественный результат, именно он дает право судить художника по законам, им самим над собой признанным. Танец Дункан был близок пантомиме, он состоял из элементов ходьбы, бега на «полупальцах», выразительных жестах. Танцовщица достигала большого эмоционального воздействия на зрителя. «Свободные движения», не подкрепленные техникой танца, значительно обедняли ее искусство. Дункан не оставила системы, которая могла бы удовлетворить требованиям профессионального хореографического искусства. Поэтому основанные Дункан школы в Германии (1904 г.), Франции (1912 г.), США (1915 г.), и России существовали недолго.

Сложно представить, что такую яркую, полную побед и свершений, потерь и тягот жизнь завершила бы тривиальная тихая смерть... В биографии Айседоры Дункан, тесно связанной со сценой, по-своему ярким был и финал. 14 сентября 1927 года, выйдя из дома друзей в Ницце, она села в открытый спортивный автомобиль «Амилкар» и сказала, что отправляется навстречу славе. Водитель завел мотор, машина стартовала, воздушные потоки подхватили концы великолепного расшитого вручную шелкового шарфа. Его полы запутались в спицах колеса, Айседору выбросило за борт. Она погибла мгновенно от перелома шейных позвонков.

Биография личная, жизнь и смерть Айседоры Дункан, а в особенности ее творчество, и сегодня вдохновляют поэтов и художников, режиссеров и артистов. О ней снято несколько биографических фильмов, написано множество книг. Основанный ею стиль танца до сих пор преподается во многих школах мира.