

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЛАМЕНКО

Дашутина Мария Викторовна

магистрант Дальневосточного федерального университета, РФ, г. Владивосток

Гороховская Лариса Георгиевна

научный руководитель, доц. Дальневосточного федерального университета, РФ, г. Владивосток

Фламенко — самобытная культура испанских цыган, объединившая в себе танец, пение и гитарную музыку. В испанском языке слово “flamenco” имеет несколько значений: фламандский, цыганский, фламинго. Одни исследователи связывают его с фламандскими кантаорами (певцами), чьим пением славилась Испания XV века. Другие говорят, что оно характеризует образ фламинго, так как многие позиции танца сходны с очертаниями этой птицы. Третьи заявляют о том, что этимология слова происходит от латинского flamma (огонь), поскольку танец фламенко страстный и пламенный. Несмотря на всесторонний интерес к фламенко как явлению культуры, в последние десятилетия получившему широкое распространение во многих странах мира, научное изучение его языка пока не получило комплексного освещения. Большой интерес для исследователя представляет изучение коммуникативных особенностей фламенко и анализ интереса к изучению феномена фламенко со стороны представителей других культур.

Танец — универсальный язык общения, наиболее эффективное средство инкультурализации человека. Возникает он из потребности выразить эмоции, продемонстрировать чувство сопричастности окружающему миру. Именно танец дает необходимую энергию для переживания жизненно важных событий. «Тело есть первый и наиболее естественный инструмент человека... техники тела, способы воздействия на него и его использования широко варьируются от сообщества к сообществу» [5, с. 242]. Общение с помощью языка телодвижений, как средства невербальной коммуникации, является универсальным и наиболее информативным. Согласно данным психологических исследований, 70 % всей получаемой человеком информации усваивается именно невербально. Испанская культура, по определению этолога М.Л. Бутовской, культура высококинетическая [2, с. 308]. Здесь самой естественной для испанца формой выражения своих чувств: любви и ненависти, скрытой страсти, решимости бросить вызов и победить, является танец. Фламенко демонстрирует не только испанский зной жестов, поз, ритмов, изящество тела танцовщицы, но главное — внутреннее напряжение, выражающее опыт жизни, драму встречи с горем и счастьем, этическую установку поведения человека в мире, который чаще жесток, чем приветлив. Пронизывающий взгляд, гордо поднятый подбородок, надменный поворот головы, исполненная достоинства стать и руки, как будто живущие своей собственной жизнью, совершающие то резкие, то плавные движения, гармонично согласующиеся с ритмом, который неустанно выбивают каблуки танцовщика, ритмом, создаваемым собственным телом. Танец — это основа мировосприятия испанцев, в нем и жгучий темперамент, страсть, знаменитая испанская гордость, открытость, уважение к риску, и любовь к празднику и наслаждению. «То, что станцовано, у меня никто никогда не отнимет», — говорит испанская пословица.

В чем же особенность языка фламенко, каковы его базовые характеристики? Во фламенко присутствует древний ритуальный стержень с его архаическими кодами, которые через пение и танец воздействуют на исполнителя и зрителя как магия и шаманство. Архаика проявляется и на уровне глубинного содержания, заложенного во фламенко. Оно, по сути, всегда

сопряжено с оппозициями человеческого бытия: жизнь — смерть, любовь — ненависть, верность — измена. Ритуальная пластика фламенко включает в себя характерные позы, круговые движения запястий и пальцев, «ворожбу» воздетых к небу рук, виртуозное отбивание сложнейших ритмов ногами, вращения корпуса, игру юбкой. Выражением тех неведомых внутренних вибраций, которые движут танцовщиком, является то, что испанцы называют «дуэнде» — дух танца, который заставляет чаще биться сердце зрителя, отражение внутреннего огня танцующего. Дословно «дуэнде» переводится как «дух, невидимка, домовый». Только находясь под властью этого особого состояния, исполнитель может прикоснуться к душе зрителя. Испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка создал целую теорию дуэнде, признавая, что он присутствует в любом искусстве, но более всего присущ музыке, поэзии и танцу. «Приближение дуэнде знаменует ломку канона и небывалую, немыслимую свежесть — оно, как расцветшая роза, подобно чуду и будит почти религиозный восторг». Таким образом, танец — самый естественный способ установления связи с сакральным. Кроме того, в танце наиболее полно проявляется эмоциональная жизнь человека. Фламенко — глубоко индивидуальный танец. Это не просто эмоции, это страсть, это печаль на грани страдания, это буйное выражение жизни и любви, переживаемое не ради внешнего эффекта, а ради выражения некой глубинной сути человека. Одиночество на глазах у всех... Именно это и есть истинное искусство выражения внутреннего состояния и глубинного переживания. «Этому наследству цены нет, и оно под стать тому имени, которым окрестил его наш народ, — канте хондо, глубокое пение. Оно поистине глубокое, глубже всех бездн и морей, много глубже сердца, в котором звучит, и голоса, в котором воскресает, — оно почти бездонно. Оно идет от незапамятных племен, пересекая могильники веков и листопады бурь. Идет от первого плача и первого поцелуя», — отмечает Лорка в своей лекции «Канте хондо» [4, с. 408].

В телесной коммуникации роль жестов рук, мимики, поз и телодвижений трудно переоценить. «Кинетические стороны поведения людей — жесты и позы, способы, как люди сидят или стоят, как располагаются по отношению друг к другу, меняют позы во время беседы, смотрят друг на друга, играют решающую роль в коммуникативном взаимодействии» [3, с. 27]. В испанском танце фламенко способы невербальной коммуникации выражены особенно ярко. Танец фламенко основывается на точных и выразительных движениях рук и кистей, головы и корпуса; на красноречивой игре глаз, движениях веера и шляпы; на игре манильской шалью и ударах ног (сапатеадо), ритмических постукиваниях и ударах каблуком или ступней по подмосткам. Специфика и уникальность именно этого танца в том, что танцовщик вместе с музыкантами создает музыку с помощью собственного тела, выбивая непростой и быстро меняющийся ритм ногами (сапатеадос) и хлопая ладонями (пальмас). Кроме этого, сложность исполнения фламенко в том, что при четко обозначенной структуре, нужно обязательно иметь способность к импровизации, без которой невозможно создать танец. Еще один очень важный аспект заключается в понимании структуры танца и полном взаимодействии танцора, музыкантов и певцов, умении слушать и слышать других участников действия [6, с. 35—36]. Именно импровизационный характер фламенко, сложный ритм и специфическая техника исполнения не предоставляют возможности для точной нотной записи мелодий фламенко. Поэтому искусство гитариста, танцора, и певца обычно передается от учителя к ученику и подразумевает большой объем самостоятельной работы.

Таким образом, танец — пластическое выражение народной испанской души, магический сплав, комплекс, возникший на основе межкультурных заимствований фольклорных традиций испанцев, индийцев, цыган и арабов. Именно в танце ярче всего воплощается творческая сила народа, его эмоциональность, темперамент и энергетика. Одними из ключевых ценностей культуры фламенко являются понятия свободы и борьбы: народы, внесшие наиболее весомый вклад в искусство фламенко, были гонимы. Арабы были изгнаны из Испании в 1492 году; евреи, которых в V веке насчитывалось в Испании около 100 тысяч, были вынуждены принять христианскую веру, чтобы не подвергаться преследованиям; цыгане также подвергались гонениям. Каждый из этих народов в определенный момент истории утратил свою родину и был вынужден принять чужую веру, слиться с другой культурой. Их музыка и танец стали скрытым протестом против несправедливости, жалобой на судьбу, в их песнях говорилось о мрачной жизненной реальности. Нужно отметить духовные и человеческие качества андалузского народа, доброжелательно принявшего утомленных вековыми скитаниями цыган, евреев и мавров, разделившего с ними свои верования, радость и страдание, ведь именно в Андалусии они встретили традиции и нравы, близкие по духу.

Фламенко на сегодняшний день не столько танец, сколько явление культуры, в последние десятилетия широко распространившееся во всем мире. Чем же притягательно оно для представителей других культур? Что заставляет людей выбирать это сложную танцевальную форму, столь разительно отличающуюся от всех ранее известных? Фламенко предоставляет возможность не носителям данной культуры экспериментировать с новыми чувствами и эмоциями, получить телесную практику, полностью отличающуюся от ежедневной. Это своеобразный культурный исследовательский эксперимент, позволяющий оценить собственные ограничения в обыденной жизни, понять себя, осознать ценность свободы осуществлять свою собственную жизнь, свободы как разрешения себе быть Другим. Если в жизни накапливается слишком много ограничений, с которыми человек не может справиться, то опыт высвобождения, отпуская просто необходим. Ритмично организованное движение — самый простой и безопасный способ выхода из напряжения, оно вовлекает всего человека — тело, чувства, мысли и образы. Перенасыщенная и размытая, текучая идентичность современного человека, сотканная из массмедийных и личных историй, требует определенности, и проявленности. Танец фламенко — уникальная для личности возможность непризнанным, подавленным, нереализованным частям «Я» становиться реальными и принятыми. Свобода импровизации во фламенко при четко структурированной основе дает возможность оформить пластику самого перетекания потоковой идентичности, в контакте с собой, с другими людьми и миром. Танец позволяет признавать свое право проживать, действовать, осознавать свои желания и чувства, принимать решения.

История происхождения фламенко — это история ассимиляции, симбиоз культур многих народов, в разные времена населявших Испанию, создание на основе самобытного андалусского народного искусства единого культурного комплекса, танцевально-музыкально-певческого стиля, впитавшего в себя как традиционные европейские, так и восточные мотивы. Здесь фламенко демонстрирует образец чуткого и трепетного отношения к культуре других народов, каждая из которых удивительным образом находит во фламенко то, что более всего отвечает эстетическим и духовным потребностям. Что касается нашей страны, то «на всем протяжении истории отношений между Испанией и Россией, мы стремились найти созвучное для себя, сопоставляя национальные обычаи и традиции, восхищаясь отчаянной решимостью испанцев, их бесстрашием перед лицом смерти... однако, испанский танец и русский пляс — это разные миры. Нежная печаль или буйство общей радости в русском народном танце и индивидуальный, всегда напряженный, внутренний «монолог» танца испанского, особенно танца фламенко» [1, с. 15].

Актуальность заданной нами темы заключается в том, что важнейшим моментом взаимодействия культур является познание национальной самобытности другого народа через его традиции, и, как следствие, более глубокое понимание себя в ином, «чужом» ракурсе восприятия. В связи с этим, изучение символической телесной коммуникации имеет огромное значение, так как она присуща любой культуре, а описание специфических особенностей невербального поведения будет способствовать взаимопониманию и поможет увеличить эффективность межкультурного взаимодействия.

Список литературы:

1. Балашова Т. Коррида-танец: аспекты мировосприятия в культурах Испании и России. // Иберо-романистика в современном мире: научная парадигма и актуальные задачи: Тезисы конференции. — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Филологический факультет, 25—26 ноября 2010 г. — М.: МАКС Пресс, 2010. — 170 с. — [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://textarchive.ru/c-2893410-p2.html>.
2. Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека). — М.: Научный мир, 2004. — 440 с.
3. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык. — [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.psyoffice.ru/473-krejdlin-grigorijj-neverbalnaja-semiotika.-jazyk.html>.
4. Лорка Ф.Г. Дуэндэ, тема с вариациями. // Ф.Г. Лорка. Избранные произведения в 2-х томах. Стихи, театр, проза. Т. 2. — М.: Художественная литература, 1986, С. 408—410.
5. Мосс М. Техники тела. // Марсель Мосс. Общества, обмен, личность. — М.: Наука;

- Главная редакция восточной литературы, 1996. — С. 242.
6. Guilet, Isabelle. Learning to Become Dancing Musicians: Flamenco Dancers Going Global. — [Electronic resource]/A Thesis in the Department of Sociology and Anthropology. — Concordia University. — Montreal, Canada, 2007. — P. 35—36. — Mode of access: <http://spectrum.library.concordia.ca/975430/1/MR34439.pdf>.