

Цифровые технологии в хореографии: новые горизонты и вызовы.

Научный руководитель – Решетников Валентин Дмитриевич

Гао Чуянь

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,

Кафедра театрального искусства, Москва, Россия

E-mail: chuyangao@gmail.com

Современные цифровые технологии активно проникают в сферу хореографического искусства, оказывая значительное влияние на его развитие, выразительные средства и взаимодействие со зрителем. В связи с этим, возникает необходимость осмысления и анализа этого влияния, а также рассмотрения понятия “компьютерная хореография” в его эволюции от момента возникновения до современных тенденций.

Одним из ключевых направлений применения цифровых технологий является использование VR-технологий (виртуальной реальности), которые позволяют расширить границы восприятия и вовлечь зрителя в творческий процесс. VR-инсталляции создают иммерсивное пространство, где зритель становится со-творцом виртуального хореографического действия. VR-технологии открывают новые пути для экспериментов с импровизационными формами хореографии.

Другим важным направлением является screendance (экранный танец), представляющий собой синтез хореографии и кинематографа. В screendance танец взаимодействует с визуальными эффектами, монтажом и другими кинематографическими приемами, что расширяет возможности хореографа за счет использования киноязыка, такого как изменение перспективы, скорости, наложение изображений. Screendance также выступает в качестве способа переосмысления и архивирования танцевального искусства, запечатлевая эмоциональные состояния танцоров и воплощенные воспоминания.

Развитие компьютерной хореографии также играет важную роль. Это направление включает в себя создание “машинных” танцев с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта, разработку программ для фиксации и нотации хореографии, использование компьютеров для стимуляции творческого воображения хореографа и генерацию взаимодействия между хореографией, освещением, музыкой и оформлением пространства в реальном времени.

В обучении хореографии все шире используются видеоматериалы и онлайн-платформы. Создаются обучающие видеокурсы и мастер-классы, видео используется для анализа и совершенствования техники исполнения, а онлайн-платформы применяются для распространения методических материалов и организации обсуждений.

Цифровые технологии оказывают значительное влияние на зрительское восприятие, расширяя его границы и создавая новые ощущения. Зритель вовлекается в процесс сотворчества и интерактивного взаимодействия с танцем, получает возможность многократного просмотра и анализа танцевальных произведений, а также переосмысливает понятие “живого” исполнения и создает новые формы присутствия.

Вместе с тем, возникают определенные вызовы и вопросы, связанные с применением цифровых технологий в хореографии. Важно сохранять баланс между технологическими инновациями и выразительностью человеческого тела, разрабатывать новые подходы к обучению хореографов, владеющих цифровыми технологиями, искать художественную целесообразность использования технологий в искусстве, исследовать этические аспекты

применения искусственного интеллекта и автоматизации в хореографии, а также развивать интерактивные и партисипаторные формы танца, вовлекающие зрителя в активное взаимодействие с произведением.

В заключение следует отметить, что цифровые технологии открывают новые горизонты для развития хореографического искусства, расширяют его выразительные возможности и способы взаимодействия со зрителем. Однако важно подходить к интеграции технологий осознанно, сохраняя при этом уникальность танца как искусства, основанного на человеческом движении и эмоциях. Необходимо дальнейшее исследование и осмысление влияния цифровых технологий на хореографию, чтобы максимально использовать их потенциал для развития искусства и обогащения зрительского опыта.

Источники и литература

- 1) «Импровизация в хореографических VR-экспериментах», Савостьянова Ю. С., 2022 / Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой
- 2) «Инновационные технологии в хореографии: практика внедрения». Марина Сергеевна Новашина, Цзинцзин Ян, 2023 / Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств
- 3) «Понятие компьютерной хореографии и современные направления компьютеризации постановочного процесса», Грызунова О. В., Петухов Ю. Н., 2022 / Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой
- 4) «Применение современных электронных технологий на хореографических дисциплинах», Вагапова Дарья Дамировна, 2021 / Вопросы развития современной науки и техники