НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І

СПОРТУ УКРАЇНИ

Тренерський факультет

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту

Курсова робота

ПРИЙОМИ ТВОРЧОГО СТИЛЮ УІЛЬЯМА ФОРСАЙТА

З дисципліни «Теорія та методика тренувальної діяльності в обраному виді спорту»

Спеціалізація – спортивні танці

Студента 3 курсу групи 31хт2

Климчука Сергія Олександровича

Науковий керівник:

кандидат наук з фізичного виховання і спорту України

Рожкова Тетяна Андріївна

КИЇВ -2023

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1: ТВОРЧИЙ ШЛЯХ І ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ЗДОБУТОК

1.1 Початок творчого шляху: Теоретичні засади, що вплинули на творчість Форсайта…………………………………………………………………………...6

1.2 Ключові концепції в хореографії Форсайта………………………………..11

Висновки до розділу 1………………………………………………………...…16

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ…………….……17

2.1. Методи дослідження…………………………………………..……………17

2.2. Організація дослідження……………………………………………….…..20

 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ПРИЙОМІВ ТВОРЧОГО СТИЛЮ ФОРСАЙТА ТА ЇХ ВНЕСОК У СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ. ……………………………………………………………………………….……21

3.1 Аналіз технологічної інтеграції у творчому стилі Форсайта……….….…21

3.2 Еволюція художнього бачення Форсайта…………………………….……22

3.3 Значення внеску Форсайта……………………………………………….…24

3.4 Аналіз Інновації у композиції………………………………………...……25

3.5Аналіз концептуальної глибини та інтелектуальної заангажованості у творчому стилі Форсайта……………………………………………………..…26

Висновок до 3 розділу…………………………………………...………………28

Висновки…………………………………………………………………………30

Список використаних джерел…………………………………………………..32

Вступ

Актуальний стан питання. Дослідження прийомів творчого стилю Вільяма Форсайта має значну актуальність у сфері танцювального мистецтва. Мистецький внесок Форсайта не лише отримав визнання критиків, але й сформував сучасний танцювальний ландшафт. Розуміння його технік може запропонувати цінне розуміння еволюції хореографічних практик і створити основу для хореографів-початківців для розвитку їхніх власного мистецького досвіду. Вивчаючи методи Форсайта, танцюристи та науковці можуть глибше зрозуміти складність і нюанси, що лежать в основі його роботи, надихаючи на подальші дослідження та інновації в цій галузі.

Наукове та практичне значення вивчення прийомів творчого стилю Форсайта полягає в можливості проаналізувати та розглянути його хореографічні інновації з академічної точки зору. За допомогою цього дослідження ми можемо проаналізувати методи Форсайта, теоретичну базу, яку він використовує, і вплив його творчих рішень на танцювальну спільноту. Це дослідження може поповнити існуючі знання, покращити розуміння сучасного танцю та сприяти розвитку дебатів у цій галузі.

Заглиблюючись у техніку Форсайта, танцівники-практики можуть отримати глибше розуміння його підходів до руху, композиції та перформансу. Набуті знання можуть бути застосовані у тренувальному та освітньому середовищі для підвищення технічної майстерності, розширення мистецьких горизонтів та натхнення до інноваційних хореографічних практик. Методи творчого стилю Форсайта пропонують танцюристам і хореографам цінні інструменти для вдосконалення своїх навичок, дослідження нових шляхів самовираження та розширення меж власних мистецьких пошуків.

Метою цього дослідження є ретельне вивчення та оцінка методів, які використовує хореограф Вільям Форсайт у своїх роботах. Конкретні завдання дослідження полягають у наступному:

-дослідити фундаментальні ідеї та філософію, якими керується Форсайт у своїх мистецьких починаннях;

-оцінити винахідливу лексику та стратегії руху Форсайта;

- як співпраця та імпровізація вписуються в хореографічний процес Форсайта;

-дослідити зв'язок між хореографією Форсайта та декораціями, освітленням і музикою;

- як методи Форсайта вплинули на сучасний танець;

Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є творчі прийоми Вільяма Форсайта в його хореографічних роботах. Об'єктом дослідження є поглиблений аналіз вибраних танцювальних творів з репертуару Форсайта, з акцентом на унікальні хореографічні елементи та стратегії, які використовує митець.

Методи дослідження. Для досягнення цілей цього дослідження буде використано комбінацію якісних методів дослідження. Будуть проаналізовані першоджерела, такі як відеозаписи, інтерв'ю та письмові матеріали самого Форсайта. Крім того, будуть розглянуті наукові статті, критичні огляди та теоретичні тексти про творчість Форсайта, щоб забезпечити ширший контекст і підтримати аналіз. Якісні методи дослідження дозволять всебічно дослідити прийоми творчого стилю Форсайта, що сприятиме тонкому розумінню його хореографічного вибору.

Хронологічні рамки етапів написання курсової роботи. Процес дослідження триватиме 2 місяці, щоб забезпечити ретельний та всебічний аналіз мистецького стилю Форсайта, воно включає у себе:

-*Попереднє дослідження*, два тижні буде виділено на проведення дослідження яке включає вивчення відповідної літератури, статей, аналіз творів Форсайта. Цей етап допоможе закласти фундамент знань і розуміння творчого стилю Форсайта.

-Збір та аналіз даних: два тижні буде присвячено збору першоджерел, таких як відеозаписи виступів Форсайта, інтерв'ю з хореографом та письмові матеріали, включаючи статті та книги самого Форсайта. Ці джерела будуть детально проаналізовані та вивчені, щоб виявити повторювані патерни, тематичні елементи та хореографічні стратегії, які використовує Форсайт.

-Інтерпретація та синтез: Після аналізу зібраних даних, два тижне буде відведено на інтерпретацію та синтез отриманих результатів. Цей етап передбачає визначення ключових тем, встановлення зв'язків між різними роботами та вивчення теоретичного підґрунтя творчого вибору Форсайта. Цей процес сприятиме всебічному розумінню хореографічного стилю Форсайта та його еволюції з часом.

-Написання та редагування: Два тижні буде присвячено написанню початкового варіанту курсової роботи, щоб забезпечити логічний потік ідей, чіткі пояснення та відповідні цитати. Згодом один тиждень буде виділено на перегляд і доопрацювання роботи, усунення будь-яких прогалин в аргументації та посилення загальної узгодженості і ясності змісту.

Структура курсової роботи. Вступ: У цьому розділі буде подано загальний огляд теми, обґрунтовано її актуальність, окреслено наукове та практичне значення вивчення прийомів творчого стилю Вільяма Форсайта. Також буде визначено мету та конкретні завдання дослідження, предмет та об'єкт дослідження.

Перший розділ: досліджуємо творчий стиль Вільяма Форсайта та його вплив на сучасний танець. Ми обговорюємо еволюцію його мистецького бачення, ключові характеристики його хореографічної мови та значення його внеску в галузь.

Другий розділ: Зазначаємо методи за допомогою яких буде проведене дослідження творчого внеску Уільяма Форсайта.

Третій розділ: заглиблюємося в аналіз результатів досліджень творчого стилю Форсайта та його внеску в сучасний танець. Ми обговорюємо технологічну інтеграцію, еволюцію художнього бачення Форсайта, значення його внеску, інновації в композиції, а також концептуальну глибину та інтелектуальну заангажованість його творчого стилю

РОЗДІЛ 1

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ І ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ЗДОБУТОК Уільяма Форсайта

1.1 Початок творчого шляху: Теоретичні засади, що вплинули на творчість Форсайта.

У світі мистецтва творці черпають натхнення з безлічі джерел, включаючи особистий досвід, суспільні впливи та теоретичні засади. Це стосується і відомого художника Вільяма Форсайта. Протягом свого творчого шляху Форсайт формував свою творчість під впливом цілої низки теоретичних засад. Мистецький шлях Вільяма Форсайта, визнаного хореографа, був сформований багатим теоретичним підґрунтям. Ці теоретичні підвалини вплинули на його творчий підхід і сприяли еволюції його мистецького бачення. У цьому підрозділі ми розглянемо чотири ключові теоретичні засади, які відіграли значну роль у творчості Форсайта. Починаючи з першого пункту, ми дослідимо, як постмодернізм і вплинули на його художній розвиток.

*Постмодернізм і деконструкція****:*** Кидаючи виклик усталеним конвенціям

Мистецький розвиток Форсайта збігся з піднесенням постмодернізму - інтелектуального та культурного руху, що виник у середині 20-го століття як реакція на модернізм. Постмодернізм кинув виклик традиційним уявленням про мистецтво і поставив під сумнів усталені конвенції, і творчість Форсайта відображає ці революційні ідеали. Постмодернізм наголошує на суб'єктивній природі знання і відкидає концепцію абсолютної істини. Він ставить під сумнів грандіозні наративи та кидає виклик уявленню про те, що існує єдина, універсально правильна інтерпретація мистецтва. Хореографічні роботи Форсайта втілюють цей дух запитань і досліджень, розширюючи межі танцю і кидаючи виклик упередженим уявленням. Деконструкція, ключовий теоретичний підхід, пов'язаний з постмодернізмом, відіграє вирішальну роль у мистецькій практиці Форсайт. Розроблена французьким філософом Жаком Дерріда, деконструкція прагне виявити та дослідити основні припущення та бінарні опозиції в тексті чи дискурсі. Форсайт застосовує цей підхід до руху, ставлячи під сумнів і підриваючи традиційні балетні техніки. Через деконструкцію.[4] Форсайт руйнує усталені патерни руху, препаруючи та аналізуючи їх, щоб викрити припущення, що лежать в їхній основі. Кидаючи виклик фіксованим і жорстким структурам балету, він відкриває нові можливості для руху і вираження. Цей процес дозволяє йому створювати хореографію, яка є одночасно візуально вражаючою та концептуально багатою. Залучення Форсайта до постмодернізму та деконструкції дало йому свободу руху і нове розуміння традиційних балетних форм. Він створив особливу художню мову, яка на той момент ще не була конкретизована та розширювала межі сучасного танцю. Отже, теоретичні засади постмодернізму та деконструкції мали глибокий вплив на мистецький розвиток Форсайта. Ці засади дозволили йому ставити під сумнів і кидати виклик усталеним конвенціям, змінюючи рух і форму та створювати інноваційну хореографію, яка відображає суб'єктивну природу мистецтва. Вивчення Форсайтом цих теоретичних засад відіграло важливу роль у формуванні його унікального мистецького бачення та внеску в сферу сучасного танцю.

Аналіз руху Лабана

Аналіз руху Лабана (АЛР) - це теоретична основа, яка значно вплинула на творчий підхід і хореографічну практику Вільяма Форсайта. Розроблена Рудольфом Лабаном, LMA надає детальну систему для розуміння та аналізу людського руху. Глибока взаємодія Форсайта з LMA дозволила йому препарувати та досліджувати рух у суворій та систематичній манері, збагачуючи його художнє вираження.

Розуміння Аналізу руху Лабана:Аналіз руху Лабана ґрунтується на переконанні, що рух є фундаментальним аспектом людського самовираження та комунікації. Він забезпечує всеосяжну основу для спостереження, опису та аналізу якостей, динаміки та патернів руху. LMA складається з чотирьох ключових компонентів: Тіло, Зусилля, Форма і Простір.

Тіло: LMA вивчає тіло в русі, беручи до уваги такі фактори, як частини тіла, вирівнювання та зв'язок тіла. Він зосереджується на розумінні того, як тіло рухається і виражає себе фізично.

Зусилля: Зусилля стосується якостей і динаміки руху, включаючи такі фактори, як вага, час, простір і потік. LMA аналізує, як ці якості проявляються в русі і як вони сприяють загальному вираженню та наміру, що стоїть за рухом.

Форма: Форма вивчає форми і патерни, створені тілом, і те, як вони пов'язані з рухом. Вона розглядає просторову організацію тіла і форми, які воно створює в просторі і часі.

Простір: Простір відноситься до відносин між тілом і навколишнім середовищем. LMA досліджує, як рух взаємодіє з простором і як просторова динаміка впливає на загальну хореографічну композицію.

Застосування аналізу руху Лабана в хореографії Форсайта: Глибоке розуміння Форсайтом Аналізу Руху Лабана вплинуло на його хореографічний вибір і розвиток його рухового словника. Використовуючи LMA, Форсайт може досліджувати та експериментувати з якостями руху, динамікою та просторовими відносинами у структурований та цілеспрямований спосіб.LMA надає Форсайту мову для аналізу та артикуляції тонкощів руху. Він може точно описати і донести свої хореографічні ідеї до танцюристів, колег і глядачів, поглиблюючи їхнє розуміння і залучення до своєї роботи. Хореографічні роботи Форсайта часто демонструють прискіпливу увагу до деталей, таких як зв'язок тіл, розподіл ваги, час і просторові відносини. Крізь призму LMA він деконструює та реконструює моделі руху, створюючи хореографію, яка водночас захоплює візуально та є концептуально багатошаровою. Крім того, аналіз руху Лабана дозволяє Форсайту досліджувати виразний потенціал руху у зв'язку з конкретним тематичним змістом його робіт. Свідомо маніпулюючи якостями та динамікою руху, він може передавати нюанси емоцій, ідей та наративів через свою хореографію.[2]

Аналіз руху Лабана справив глибокий вплив на художню практику Вільяма Форсайта, надавши йому систематичну основу для аналізу та експериментів з рухом. Глибоко занурившись у LMA, він відточив своє розуміння тіла, зусилля, форми і простору, що дозволило йому створювати хореографію, яка інтелектуально стимулює, емоційно резонує і є візуально динамічною. Впровадження аналізу руху Лабана у творчий процес Форсайта значно збагатило його художнє вираження і сприяло його впливовому внеску в сучасний танець.

Балет і традиція

Хоча мистецькі роботи Вільяма Форсайта часто кидають виклик традиційним балетним технікам, його глибоке розуміння і знання історії та традицій балету слугують важливим підґрунтям для його творчих пошуків. У цьому розділі ми розглянемо, як балет і його багата спадщина вплинули на творчий шлях Форсайта і сприяли еволюції його хореографічної практики.

Балет як технічна основа: Мистецька підготовка Форсайта почалася з класичного балету, який забезпечив йому потужну технічну базу. Завдяки ретельним балетним тренуванням він розвинув глибоке розуміння фундаментальних принципів балету, включаючи поставу, вирівнювання, координацію і точність. Цей технічний фундамент заклав основу для його подальших мистецьких пошуків та експериментів.[5]

Виклик балетним конвенціям: Хоча Форсайт приймає технічну та історичну спадщину балету, він також прагне кинути виклик і переосмислити його конвенції. Його хореографічні роботи часто деконструюють класичні балетні техніки, розширюючи межі традиційної балетної лексики та досліджуючи нові можливості руху. Інноваційний підхід Форсайта до балету руйнує його традиційні структури і відкриває нові шляхи для художнього вираження.

Звернення до балетної спадщини: Вдячність Форсайта за багату спадщину балету очевидна в його роботах. Він часто звертається до історії балету, черпаючи натхнення в культових балетах, видатних хореографах та історичних течіях у цьому мистецтві. Визнаючи та інтегруючи балетну спадщину, Форсайт встановлює діалог між минулим і сьогоденням, поєднуючи традиції з сучасними інноваціями.

Балет як мова: Балет слугує мовою, за допомогою якої Форсайт передає свої мистецькі ідеї. Він використовує технічну лексику балету для передачі емоцій, наративів та концептуальних тем у своїй хореографії. Через точне виконання балетних рухів танцюристи Форсайта втілюють його художнє бачення, використовуючи мову балету для вираження складних і глибоких ідей.[5]

Переосмислення балетних структур: Мистецькі пошуки Форсайта виходять за межі словника рухів балету. Він також переосмислює традиційні структури балету, включно зі сценографією, костюмами, музикою та оповіддю. Деконструюючи та переосмислюючи ці елементи, він кидає виклик традиційній презентації балету і створює досвід занурення, який розширює межі цього виду мистецтва.

Глибоке розуміння і знання Форсайтом історії та традицій балету слугують важливим підґрунтям для його творчих пошуків. Хоча він кидає виклик і переосмислює балетні конвенції, він робить це з глибокою повагою до його спадщини. Використовуючи технічні основи балету, черпаючи натхнення з його історії та використовуючи балет як мову вираження, Форсайт створює хореографію, яка відображає унікальне поєднання традицій та інновацій. Своїми роботами він робить внесок у постійну еволюцію балету як виду мистецтва та розширює його можливості для художнього вираження.

Співпраця та міждисциплінарні підходи

Співпраця та міждисциплінарні підходи є невід'ємною частиною мистецької практики Вільяма Форсайта. Працюючи з митцями з різних галузей, таких як візуальне мистецтво, музика та технології, Форсайт розширює межі свого творчого самовираження та додає нових вимірів своїм хореографічним роботам. У цьому розділі ми розглянемо, як колаборації та міждисциплінарні підходи вплинули на творчий шлях Форсайта.

Порушення кордонів через співпрацю: Співпраця Форсайт ґрунтується на переконанні, що мистецькі кордони мають кидати виклик і перетинати їх. Співпрацюючи з художниками з різних дисциплін, він створює сприятливий ґрунт для перехресного запилення ідей та художніх практик. Ця співпраця дозволяє йому досліджувати нові можливості та перспективи, сприяючи інноваціям та розширюючи межі своєї хореографічної роботи.[6]

Інтеграція візуальних мистецтв: Співпрацюючи з візуальними художниками, Форсайт об'єднує сфери танцю та візуального мистецтва, створюючи мультидисциплінарні роботи, в яких рух поєднується з візуальною естетикою. Результатом цієї інтеграції є візуально вражаючі перформанси, які виходять за межі традиційних кордонів і пропонують глядачам цілісний чуттєвий досвід. Візуальні елементи, такі як сценографія, освітлення та костюми, стають невід'ємними компонентами його хореографії, посилюючи загальний художній вплив.

Поєднання з музикою: Музика відіграє життєво важливу роль у хореографічних роботах Форсайта. Співпрацюючи з композиторами та музикантами, він створює складні взаємозв'язки між рухом і звуком. Синергія між танцем і музикою підсилює емоційний та наративний виміри його робіт, створюючи гармонійне поєднання руху і музичності. Завдяки цій міждисциплінарній співпраці хореографія Форсайта стає динамічним діалогом між рухом і звуком.

Технологічні інновації: Дослідження Форсайтом міждисциплінарних підходів поширюється і на технології. Співпрацюючи з технологами та впроваджуючи найсучасніші технології, він включає цифрові елементи у свої хореографічні роботи. Технології посилюють візуальні та просторові аспекти його перформансів, створюючи імерсивне середовище та інтерактивний досвід. Використовуючи технології, Форсайт розширює можливості танцю і пропонує глядачам сучасну та захоплюючу мистецьку зустріч.

Стимулювання діалогу та обміну: Співпраця та міждисциплінарні підходи сприяють жвавому обміну ідеями, поглядами та досвідом. Працюючи з художниками з різних сфер, Форсайт стимулює діалог, який кидає виклик традиційному мисленню і сприяє творчому зростанню. Цей обмін знаннями та мистецькими практиками не лише збагачує його власний творчий шлях, але й робить внесок у розвиток ширшої мистецької спільноти, надихаючи на нові шляхи досліджень та співпраці.[8] Співпраця та міждисциплінарні підходи відіграли важливу роль у формуванні художньої практики Вільяма Форсайта. Приймаючи колаборації, він руйнує кордони, розширює художні можливості і створює багатовимірні роботи, що поєднують візуальне мистецтво, музику і технологію. Ці спільні зусилля стимулюють динамічний обмін ідеями та перспективами, сприяючи інноваціям та мистецькому зростанню. Прихильність Форсайта до співпраці та міждисциплінарних підходів підкреслює його прагнення розширювати межі танцю та прокладати нові шляхи для художнього вираження. Поєднуючи постмодернізм і деконструкцію, аналізуючи аналіз руху Лабана, приймаючи балетну традицію, досліджуючи колаборації та міждисциплінарні підходи, Вільям Форсайт створив особливу мистецьку мову, яка кидає виклик конвенціям, розширює межі та сприяє еволюції сучасного танцю. Його візіонерський підхід та інтеграція різноманітних теоретичних засад сформували його творчий шлях, залишивши незгладимий слід у світі танцю.

1.2 Ключові концепції в хореографії Форсайта

Технологія імпровізації

Створена В. Форсайтом «Improvisation Technologies» спочатку планувалася як допоміжний засіб для професійного тренінгу артистів балету франкфуртської трупи та з часом набула універсальних функцій, що дозволяють аналізувати будьякий рух танцівників. У цьому проекті всі рухи танцюристів вписані у віртуальний простір. «Технологія імпровізації» («Improvisation Technologies») стала основою його творчого методу. Використання ряду технологічних прийомів, таких як переорієнтація підлоги («floor reorientation»); присвоєння лінії («assignment to a line»); стиснення часу («time compression»); падіння по кривій («dropping curves»); паралельний зріз («parallel shear»); екзерсис на м’якість частин тіла («soft-body-part exercise») дозволяє балетмейстеру створювати безмежну різноманітність лексичних новоутворень (Forsythe, 1999).**[1]**

Несподівані лексичні новоутворення зі словника класичного танцю В. Форсайт створює, починаючи малювати уявні фігури в повітрі, використовуючи всі частини тіла – ноги, руки, голову, коліна, вуха, підборіддя і т. ін. Так він створює різноманітну геометрію танцю, «яка графічними засобами креслить повний об’єм потенціальних рухів людського тіла…» (Чепалов, 2015: 12–13). У 2009 р. в Маріїнському театрі у вечорі «Форсайт в Маріїнському» були презентовані три його одноактні балети: «Steptext», «The Vertiginous Thrill of Exactituole» («Запаморочлива насолода точністю») й «In the Middle, Somewhat Elevated» («Всередині, щось підвішене»), які найяскравіше ілюструють творчий метод В. Форсайта. «Steptext» – це квартет трьох чоловіків і однієї дівчини, котрі розігрують історію суперництва, композиційно вирішену антиунісоном сольних і дуетних пластичних характеристик героїв (TronMa, 2013).**[1]**

Хореографічний текст танцівників у дуеті побудований на трансформованих підтримках: двома руками за талію, за дві руки, в «падаючі» пози. Сольні партії чоловіків побудовані на трансформованих «sisson», «grand jete en», піруетах у маленьких позах «I arabesques» із закінченням у велику позу і т. ін. У балеті «Запаморочлива насолода» варіації танцівниць у плоских, як картонні круги пачках і танцівників із відкритою спиною виглядають як глум над так званим «стальним носком і вічною маніфестацією піруету» (Волинский, 1992: 14) класичного танцю. Цей балет – частина диптиха, названого автором «Два балети у манері пізнього ХХ століття». У композиції балету – сольні, дуетні форми всередині квінтету, а також тріо різного складу і квартет. Модифікація танцювальної лексики із пластичного словника здійснюється за рахунок зміщення центру ваги з опорної ноги на робочу, використання «contraction» грудної клітини.

*Дефамільяризація****:*** Дефаміліаризація є центральним поняттям у хореографічній філософії Форсайта, він представляє рух в інноваційний і несподіваний спосіб, відриваючись від традиційних умовностей і запрошуючи глядачів до взаємодії з танцем на більш глибокому, інтроспективному рівні. Провокуючи відчуття когнітивного дисонансу, дефамільярний підхід Форсайта стимулює критичне мислення і спонукає до переоцінки ролі руху в художньому вираженні.[12] Техніки дефамільяризації Форсайт часто передбачають нетрадиційне використання тіла, досліджуючи потенціал суглобів, зміну ваги та екстремальні рухи. Розсуваючи межі та експериментуючи з новими можливостями, він розширює словниковий запас рухів і спонукає танцюристів досліджувати незвідані території в межах своєї тілесності. Такий підхід не лише кидає виклик технічним навичкам танцюристів, але й заохочує їх до більш дослідницького та ризикованого мислення. Через дефамільяризацію Форсайт сприяє створенню середовища, яке охоплює творчість, допитливість і відкритість до змін. Він заохочує глядачів і виконавців вийти за межі своїх зон комфорту та прийняти незнайоме, що призводить до оновлення та трансформації танцювального досвіду.[11] Таким чином, дефамільяризація є основоположною концепцією хореографії Форсайта, що спонукає нас ставити під сумнів і виходити за межі звичного у пошуках нових художніх можливостей. Кидаючи виклик традиційним моделям руху і звичному сприйняттю, Форсайт відкриває двері у

Просторова динаміка: Танець тіл і простору

У хореографії Форсайта просторова динаміка відіграє життєво важливу роль у формуванні руху та композиції його робіт. Ця ключова концепція досліджує взаємозв'язок між танцюристами та навколишнім простором, підкреслюючи динамічну взаємодію між тілами та їхнім оточенням. Заглиблюючись у тонкощі просторових взаємовідносин, Форсайт створює захопливий досвід занурення як для виконавців, так і для глядачів. Дослідження простору: Хореографічна мова Форсайта виходить за межі традиційної сцени, розширюючись до тривимірного простору. Він приділяє ретельну увагу розташуванню та організації тіл у просторі перформансу, використовуючи наявні розміри, рівні та шляхи. Маніпулюючи просторовими конфігураціями, Форсайт створює складні візерунки та структури, які сприяють створенню загальної композиції. Динамічні взаємодії: Взаємодія між танцюристами і простором займає центральне місце в хореографії Форсайта. Танцюристи переміщуються по сценічному майданчику, вступаючи в захоплюючий діалог з навколишнім середовищем.[9] Вони сплітаються і розплітаються, створюючи зв'язки і розриви, реагуючи на просторові підказки, вбудовані в хореографію. Ця динамічна взаємодія дозволяє самому простору стати активним учасником перформансу, впливаючи на рух і формуючи наратив. Напруга і гармонія: Маніпуляції Форсайта з просторовою динамікою створюють у його роботах відчуття напруги та гармонії. Зіставляючи нерухомість і рух, близькість і віддаленість, єдність і роз'єднання, він створює динамічну напругу, яка посилює емоційний вплив перформансу. Просторові відносини між танцюристами та їхнім оточенням додають хореографії глибини та об'ємності, викликаючи цілу низку емоцій та посилюючи загальний естетичний досвід. Архітектурна чутливість: Освіта Форсайта в галузі візуального мистецтва та його гострий погляд на архітектуру значною мірою впливають на його дослідження просторової динаміки. Він розглядає простір перформансу як полотно, ретельно компонуючи танцюристів у його межах.[19].Його хореографія часто підкреслює архітектурні елементи, такі як лінії, форми і симетрія, створюючи візуально приголомшливу і гармонійну композицію. Ця увага до архітектурної чутливості надає його роботам особливої естетичної якості, яка зачаровує та залучає глядачів. Просторова адаптивність: Одним із визначних аспектів підходу Форсайта до просторової динаміки є його здатність адаптуватися до різних сценічних середовищ. Незалежно від того, чи представлена вона в традиційних театрах, чи в нетрадиційних просторах, його хореографія може бути переосмислена відповідно до специфічних особливостей кожного місця. Ця адаптивність демонструє майстерність Форсайта в усвідомленні простору та його здатність безперешкодно інтегрувати своє мистецьке бачення з різноманітними виконавськими контекстами.

Імпровізація та випадковість: Прийняття спонтанності в хореографії Форсайта

У хореографії Вільяма Форсайта поняття імпровізації та випадковості відіграють важливу роль у формуванні творчого процесу та результатів виконання. Включаючи елементи спонтанності та непередбачуваності, Форсайт додає своїм роботам відчуття живості та динамізму. У цьому розділі ми розглянемо, як імпровізація та випадковість сприяють створенню багатого полотна хореографічної мови Форсайта. Прийняття спонтанності: Форсайт вірить у силу спонтанності як каталізатора творчості. Він заохочує танцюристів насолоджуватися теперішнім моментом та інтуїтивно реагувати на можливості руху, що виникають. Включаючи імпровізаційні елементи у свій хореографічний процес, Форсайт відкриває простір для несподіваних відкриттів та унікального самовираження. Цей акцент на спонтанності надає його роботам відчуття безпосередності та свіжості, роблячи кожну виставу унікальним досвідом, що розвивається. Непередбачувані моменти: Завдяки інтеграції випадкових елементів, Форсайт вносить елемент непередбачуваності у свою хореографію. Це може проявлятися по-різному, наприклад, імпровізаційні секції в структурованих композиціях або конкретні хореографічні рішення, зроблені на місці під час виступів. Відмовляючись від певного контролю і приймаючи невідоме, Форсайт створює простір для виникнення несподіваних моментів, що підсилюють автентичність і жвавість танцю. Спільний діалог: Імпровізація та випадковість також сприяють спільному діалогу між хореографом, танцюристами і навіть глядачами. Форсайт цінує внесок і творчість своїх виконавців, часто запрошуючи їх пропонувати власні ідеї та інтерпретації рухів. Цей спільний процес дозволяє динамічно обмінюватися ідеями та поглядами, збагачуючи хореографічну подорож і виховуючи почуття причетності та спільної відповідальності серед танцюристів. Спонтанність у структурі: Хоча імпровізація та випадковість відіграють значну роль у хореографії Форсайта, вони існують у ретельно продуманій структурі. Форсайт надає рамки і набір параметрів, які спрямовують імпровізаційні моменти, забезпечуючи узгодженість і підтримуючи цілісність загальної композиції.[3] Цей делікатний баланс між структурою і спонтанністю створює сприятливий ґрунт для мистецьких пошуків, де танцюристи можуть виражати свою індивідуальність, залишаючись у гармонії з хореографічним баченням. Залучення аудиторії: Інтеграція імпровізації та випадкових елементів у роботах Форсайта також запрошує глядачів до активної участі у виставі. Стаючи свідками спонтанних моментів і несподіваного розвитку подій, глядачі стають активними спостерігачами, співтворцями досвіду. Таке залучення посилює відчуття безпосередності та зв'язку між перформерами і глядачами, сприяючи глибшому рівню залученості та спільному відчуттю дослідження.

Динамічна напруга: Взаємодія протилежних сил у хореографії Форсайта

Динамічна напруга є постійною темою в хореографії Вільяма Форсайта, де він досліджує взаємодію протилежних сил. Через зіставлення контрастних елементів Форсайт створює переконливий і спонукаючий до роздумів досвід як для виконавців, так і для глядачів. У цьому розділі ми заглибимося у поняття динамічної напруги та її значення у мистецькому баченні Форсайта. Нерухомість і рух: Одним з центральних елементів динамічної напруги в хореографії Форсайта є взаємодія між нерухомістю та рухом.[10] Він майстерно поєднує моменти спокою з енергійним рухом, створюючи контраст, який підкреслює вплив обох станів. Спокій привертає увагу до складних деталей і нюансів тіла, тоді як наступний рух приносить відчуття енергії та динамізму. Ця взаємодія між спокоєм і рухом створює захоплюючий ритм, який пронизує його роботи. Контроль і відмова: У своїй хореографії Форсайт досліджує тонкий баланс між контролем і відмовою від нього. Він кидає виклик межам технічної точності, водночас залишаючи простір для свободи вираження. Танцюристи балансують між контрольованими і дисциплінованими рухами та моментами розкутості, створюючи напругу, яка посилює емоційну насиченість вистави. Контраст між контролем і розкутістю додає хореографії глибини і складності, викликаючи цілу гаму емоцій і запрошуючи глядачів замислитися над межами руху. Точність і плавність: У хореографічній мові Форсайта динамічна напруга виникає з взаємодії між точністю та плавністю. Він поєднує складні, точні рухи з плавними, органічними переходами. Поєднання цих контрастних якостей створює заворожуючий візуальний ефект, оскільки танцюристи плавно переходять від контрольованих, точних дій до плавних, хвилеподібних послідовностей. Така взаємодія кидає виклик традиційним уявленням про рух і додає роботам Форсайта шар складності та інтриги. Вага та зусилля: Хореографія Форсайта часто досліджує взаємозв'язок між вагою та зусиллям. Він експериментує з розподілом ваги в тілі та способами докладання зусиль під час руху. Маніпулюючи цими елементами, Форсайт створює відчуття напруги та опору, коли танцюристи борються з гравітацією та докладають зусиль у своїх діях. Ця взаємодія між вагою і зусиллям посилює фізичність і вплив руху, зачаровуючи глядачів своєю необробленою інтенсивністю. Складність і простота: Динамічна напруга в хореографії Форсайта також проявляється у взаємодії між складністю і простотою. Він майстерно переплітає складні та багатогранні рухові фрази з моментами простоти та мінімалізму. Цей контраст дозволяє досягти моментів ясності і фокусування, забезпечуючи перепочинок від складності і створюючи відчуття очікування наступного рівня складності. Поєднання складності та простоти привертає увагу аудиторії та пропонує багатовимірний досвід.

Висновок до 1 розділу:

В даному розділі нами було опрацьовано різноманітні літературні та інтернет джерела та розглянуто:-Теоретичні засади та впливи: Дослідили теоретичні засади, які вплинули на творчість Вільяма Форсайта, такі як постмодернізм, деконструкція, аналіз руху Лабана та міждисциплінарна співпраця.

-Ключові концепції хореографії Форсайта:

Висвітлюються ключові поняття, які визначають хореографічну мову Форсайта, зокрема дефамільяризація, просторова динаміка, імпровізація та випадковість, динамічна напруга.

-Вплив на сучасний танець:

Підкреслюється важливість внеску Форсайта в сучасний танець.

-Співпраця та інтеграція:

Співпраця та інтеграція з митцями з різних сфер, таких як візуальне мистецтво, музика та технології

А також ми проаналізували що мистецьке бачення Вільяма Форсайта еволюціонувало під впливом теоретичних засад, дослідження ключових концепцій, а також прихильності до співпраці та міждисциплінарних підходів.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження

Для досягнення поставленої мети дослідження застосовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної та науково-методичної літератури та даних мережі Internet, електронних ресурсів, синтез інформації, ітеративний процес, Синтез інформації ,узагальнення.**2.1.1 Теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної та науковометодичної літератури та даних мережі Internet .**

У процесі дослідження та написання статті про творчий шлях і хореографічні концепції Вільяма Форсайта було проведено всебічний огляд літератури. Цей важливий крок включав вивчення широкого спектру наукових статей, книг, інтерв'ю та авторитетних онлайн джерел для збору релевантної інформації та уявлень про творчість Форсайта.

Огляд літератури мав на меті забезпечити комплексне розуміння мистецького розвитку Форсайта, впливів та теоретичних засад, які сформували його творче бачення. Вивчення різноманітних джерел дозволило скласти цілісну картину внеску Форсайта в сучасний танець, що дало змогу глибше проаналізувати та дослідити його мистецький шлях.

Цінними джерелами стали наукові статті, що пропонують критичний аналіз та інтерпретацію хореографії Форсайта. Ці статті заглиблюються в різні аспекти його творчості, включаючи експерименти з рухом, вплив постмодернізму на його мистецький підхід та інноваційне використання технологій у танці. Завдяки аналізу цих наукових праць були визначені та досліджені ключові теми та концепції хореографії Форсайта.

Книги дозволили глибше дослідити кар'єру Форсайта, надаючи уявлення про його творчі процеси, колаборації та еволюцію його хореографічної мови з плином часу. Біографії та автобіографії пропонують особисті розповіді та досвід з перших рук, проливаючи світло на мотивацію, натхнення та виклики, з якими Форсайт стикався протягом своєї мистецької подорожі.

Інтерв'ю з самим Вільямом Форсайтом були безцінним джерелом інформації. Ці інтерв'ю дозволили отримати прямий доступ до думок, намірів та роздумів хореографа про свою роботу. Вони надали унікальне розуміння його творчих процесів, його поглядів на танець і концепцій, які він прагнув дослідити через свою хореографію. Аналіз цих інтерв'ю дозволив більш достовірно представити мистецьке бачення Форсайта і глибше зрозуміти його мотивацію.

Онлайн-джерела, зокрема авторитетні танцювальні веб-сайти та архіви, надали доступ до великої кількості інформації про творчість Форсайта, рецензій на його вистави та історичний контекст. Ці джерела дозволили дослідити критичну рецепцію, реакцію аудиторії та ширший вплив хореографії Форсайта на танцювальне мистецтво.

Процес огляду літератури включав критичну оцінку достовірності та релевантності кожного джерела. Ретельна увага приділялася досвіду та репутації авторів, якості методології дослідження та свіжості публікацій. Завдяки використанню різноманітних джерел, огляд літератури забезпечив всебічне та ґрунтовне розуміння творчого шляху Вільяма Форсайта та теоретичних засад, що вплинули на його творчість.

Отже, огляд літератури, проведений для статті про творчий шлях Вільяма Форсайта, відіграв вирішальну роль у зборі та синтезі інформації з різних наукових статей, книг, інтерв'ю та інтернет-джерел. Таке ретельне вивчення існуючої літератури забезпечило міцний фундамент для аналізу творчості Форсайта та розуміння теоретичних засад, які сформували його творче бачення. Знання, отримані з огляду літератури, стали основою для подальшого дослідження та аналізу хореографічних концепцій Форсайта, що дозволило всебічно зрозуміти його внесок у сучасний танець.

2.1.2 Синтез інформації

Після проведення всебічного огляду літератури та аналізу першоджерел, наступним важливим кроком у дослідницькому процесі став синтез зібраної інформації. Синтез передбачав організацію, інтерпретацію та інтеграцію висновків як з теоретичних засад, що вплинули на творчість Вільяма Форсайта, так і з ключових концепцій його хореографії. Цей процес мав на меті забезпечити всебічне і цілісне розуміння творчості Форсайта та її значення у сфері сучасного танцю. Теоретичні засади: Дослідження теоретичних засад, таких як постмодернізм і деконструкція, аналіз руху Лабана, балет і традиція, а також колаборація і міждисциплінарні підходи, заклали основу для розуміння впливів і мотивацій, що стояли за творчим шляхом Форсайта. Ці основи кинули виклик традиційним уявленням про мистецтво, охопили міждисциплінарні підходи та переосмислили межі танцю. Синтез цієї інформації виявив багатовимірність мистецької практики Форсайта та різноманітний спектр впливів, що сформували його унікальну хореографічну мову.Ключові концепції хореографії Форсайта:Розгляд ключових понять хореографії Форсайта, зокрема дефамільяризації, просторової динаміки, імпровізації та випадковості, динамічної напруги та міждисциплінарної співпраці, розкрив суть його мистецького бачення та характерні елементи, що визначають його творчість..Завдяки синтезу інформації з'явилося всебічне розуміння мистецького шляху та хореографічних концепцій Форсайта. Теоретичні засади дали уявлення про впливи, які сформували його підхід до танцю, а ключові концепції висвітлили основні елементи його хореографічної мови. Цей синтез запропонував цілісний погляд на внесок Форсайта в сучасний танець, підкресливши його новаторство, виклик конвенціям і прагнення розширювати мистецькі кордони. Отже, синтез інформації про теоретичні засади та ключові концепції творчості Вільяма Форсайта дає всебічне розуміння його творчості. Він розкриває різноманітний спектр впливів, що сформували його творчий шлях, і характерні елементи, які визначили його хореографічну мову.

2.1.3 Ітеративний процес

Створення всебічного та детального аналізу хореографічного підходу та мистецького бачення Вільяма Форсайта вимагало ітеративного процесу, який включав перегляд та уточнення зібраної інформації. Такий ітеративний підхід дозволив глибше зрозуміти творчість Форсайта і гарантував, що аналіз охопить всі тонкощі та нюанси його творчого процесу. У процесі дослідження та написання роботи стало очевидним, що кожен пункт, від теоретичних засад до ключових концепцій хореографії Форсайта, був взаємопов'язаний і впливав один на одного. Тому повторний аналіз кожного пункту мав вирішальне значення для збереження цілісної та всеосяжної розповіді. Ітеративний процес включав кілька ключових кроків: Перегляд та впорядкування зібраної інформації: Першим кроком був огляд і систематизація інформації, зібраної з огляду літератури, аналізу першоджерел і синтезу інформації. Це включало перегляд ключових концепцій, теорій та джерел, що стосуються кожного пункту, а також визначення основних ідей та аргументів.

Доопрацювання аналізу: Маючи чітке розуміння наявної інформації, аналіз було доопрацьовано і розширено. Кожен пункт був ретельно вивчений, а для обґрунтування тверджень були надані відповідні докази та приклади. Аналіз заглибився в нюанси мистецького вибору Форсайта, вплив теоретичних засад і значення ключових понять у його хореографії. Шукати додаткові джерела та перспективи: Щоб забезпечити всебічний аналіз, ми шукали додаткові джерела та перспективи. Це включало вивчення низки наукових праць, інтерв'ю та критичних відгуків, щоб отримати всебічне розуміння творчості Форсайта та її сприйняття в танцювальній спільноті. Врахування різних точок зору збагатило аналіз і забезпечило ширший контекст для оцінки внеску Форсайта.

Врахування зворотного зв'язку: Ітеративний процес також передбачав пошук зворотного зв'язку від експертів, колег чи радників. Зворотній зв'язок був неоціненним для визначення сфер, які потребували подальшого роз'яснення, надання альтернативних точок зору і пропозиції додаткових джерел або аргументів. Врахування зворотного зв'язку дозволило вдосконалити і посилити аналіз, забезпечивши його точність і узгодженість.

Повторний перегляд і доопрацювання загального наративу: У міру того, як кожен пункт аналізувався і уточнювався, загальний наратив статті був переглянутий і відповідно перероблений. Аналіз кожного пункту був сплетений воєдино, щоб створити цілісне і всебічне розуміння артистизму Форсайта. Ітеративний процес дозволив постійно вдосконалювати наратив, гарантуючи, що він точно представляє творчість Форсайта та її значення.

Завдяки ітеративному процесу аналіз хореографічного підходу та мистецького бачення Вільяма Форсайта розвивався, поглиблювався та розширювався. Цей процес дозволив всебічно дослідити теоретичні засади, що вплинули на нього, ключові концепції його хореографії та їхній взаємозв'язок. Завдяки такому ітеративному підходу аналіз мав на меті забезпечити детальне та нюансоване розуміння внеску Форсайта в сучасний танець та його тривалого впливу на цю сферу.

2.2 Організація дослідження

Дослідження проходить у 2 етапи:

На першому етапі (січень-березень 2023) було визначено актуальність, новизну і практичну значущість, була поставлена мета і завдання дослідження. Визначалися предмет, об'єкт і методи дослідження. Проводилося вивчення літературних джерел та даних мережі Internet, відбувалось написання першого розділу.

На другому етапі: ми перейшли до аналізу першоджерел, досліджуючи хореографічні твори Форсайта та їхні характеристики. Узагальнюючи зібрану інформацію, ми провели аналітичний процес написання, щоб встановити зв’язки та визначити закономірності. Нарешті, взяли участь у ітераційному процесі, удосконалюючи наші висновки та розширюючи наше розуміння творчого стилю Форсайта, за допомогою отриманої інформації провели аналіз результатів дослідження щодо прийомів творчого стилю Форсайта та їх внесок у сучасний танець.

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ПРИЙОМІВ ТВОРЧОГО СТИЛЮ ФОРСАЙТА ТА ЇХ ВНЕСОК У СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ.

3.1 Аналіз технологічної інтеграції у творчому стилі Форсайта

Інтеграція технологій у творчому стилі Вільяма Форсайта стала предметом широкого дослідження, результати якого підкреслюють його значний внесок у сучасний танець. У цьому дослідженні вивчалися способи, в які Форсайт включає технології у свої хореографічні роботи, вплив, який вони мають на творчий процес, і трансформаційні ефекти, які вони мають на загальний танцювальний досвід.

Завдяки використанню інноваційних технологій, таких як системи захоплення руху, інтерактивні сенсори та цифрові проекції, Форсайт розсунув межі танцю, розширивши можливості руху та візуальної естетики. Його інтеграція технологій дозволяє створювати імерсивні та інтерактивні середовища, де танцюристи взаємодіють з цифровими елементами, створюючи динамічну взаємодію між людським тілом і віртуальним світом.[13]

Один з ключових висновків дослідження полягає в тому, що технологічна інтеграція в роботах Форсайта підвищує рівень виразності та експериментальності. Інтегруючи технології, він здатен посилити та розширити діапазон можливостей руху, дозволяючи танцюристам досліджувати нові фізичні виміри та брати участь у заплутаних і складних хореографічних структурах. Використання систем захоплення руху, наприклад, дозволяє фіксувати дані про рух і маніпулювати ними, уможливлюючи створення складних і точно скоординованих хореографічних композицій.

Крім того, дослідження показує, що технологія слугує каталізатором міждисциплінарної співпраці. Форсайт співпрацює з митцями з різних галузей, включаючи візуальне мистецтво, музику та технології, щоб створювати мультидисциплінарні перформанси, в яких плавно поєднуються різні види мистецтва. Цей спільний підхід підсилює багатство і складність його робіт, що призводить до створення інноваційних і новаторських танцювальних досвідів.

Інтеграція технологій також трансформує сприйняття та залучення аудиторії до танцю. Дослідження показують, що технології дозволяють створювати візуально приголомшливі та захоплюючі середовища, які зачаровують та інтригують глядачів. Цифрові проекції, інтерактивні інсталяції та елементи доповненої реальності створюють підвищене відчуття присутності та залучення, стираючи межі між фізичним і віртуальним світом.

Дослідження підкреслює потенціал технологій у демократизації доступу до танцю. Завдяки прямим трансляціям, віртуальній реальності та онлайн-платформам роботи Форсайт можуть охопити ширшу аудиторію за межами традиційних театральних майданчиків. Ця доступність розширює вплив і вплив його творчого стилю, роблячи сучасний танець більш інклюзивним і доступним для різноманітних аудиторій по всьому світу.[14]

Дослідження інтеграції технологій у творчий стиль Вільяма Форсайта свідчить про його значний внесок у сучасний танець. Використання інноваційних технологій розширює можливості руху, посилює виразність та сприяє міждисциплінарній співпраці. Крім того, технології трансформують досвід глядачів, створюючи візуально захоплююче середовище, що занурює в атмосферу. Крім того, доступність, яку надають технології, розширює охоплення і вплив робіт Форсайта, роблячи сучасний танець більш інклюзивним і доступним у всьому світі. Результати дослідження підкреслюють трансформаційну силу технологічної інтеграції у творчому стилі Форсайта та її постійний вплив на еволюцію сучасного танцю.

3.2 Еволюція художнього бачення Форсайта

Проаналізуємо еволюцію мистецького бачення Вільяма Форсайта, простежуючи його розвиток від ранньої кар'єри до теперішніх робіт. Ми досліджуємо ключові впливи та віхи, які сформували його творчий стиль, що здійснив революцію у сфері сучасного танцю.

Мистецький шлях Форсайта розпочався з того, що він зазнав різноманітних впливів у роки свого становлення. Прийнявши принципи постмодернізму та деконструкції, він кинув виклик традиційним танцювальним конвенціям і розпочав пошуки нового визначення форми мистецтва. Ці мистецькі рухи спонукали Форсайта поставити під сумнів усталені норми та дослідити альтернативні можливості для руху та вираження.

Одним із вирішальних впливів на мистецьке зростання Форсайта стало його залучення до аналізу руху Лабана. Досліджуючи механіку руху, він отримав глибоке розуміння потенціалу тіла для самовираження і трансформації. Аналітичний підхід Форсайта дозволив йому деконструювати традиційні танцювальні техніки, ставлячи під сумнів притаманні їм припущення, і реконструювати їх в інноваційний спосіб. Ця унікальна перспектива заклала основу його особливої хореографічної мови і стала візитною карткою його мистецького бачення.[15]

Протягом своєї кар'єри Форсайт пережив значні мистецькі прориви та досягнув ключових віх, які сприяли розвитку його творчого стилю. Однією з визначних віх стало його перебування на посаді директора Франкфуртського балету, де він мав можливість експериментувати та вдосконалювати свою хореографічну мову. У цей період Форсайт почав кидати виклик традиційним уявленням про балет, включаючи нетрадиційні рухи та досліджуючи взаємозв'язок між танцюристами і простором.

Іншим ключовим моментом у мистецькій еволюції Форсайта був розвиток його хореографічного методу, відомого як "Технології імпровізації". Визнаючи цінність спонтанності та дослідження нових можливостей руху, Форсайт прийняв імпровізацію та випадковість як невід'ємні елементи творчого процесу. Цей відхід від традиційних хореографічних практик надав його роботам свіжої та динамічної енергії, дозволивши танцюристам розкрити свій індивідуальний творчий потенціал і вступити у спільний діалог з хореографом. Мистецьке бачення Форсайта виходить за межі танцю, охоплюючи міждисциплінарну співпрацю та технологічну інтеграцію. Його співпраця з митцями з різних галузей, включаючи музику, візуальне мистецтво та технології, збагатила його творчий процес і призвела до створення новаторських постановок. Бажання Форсайта охопити різні види мистецтва і поєднати їх з танцем призвело до створення захоплюючих і багатовимірних перформансів, які зачаровують глядачів і кидають виклик традиційним уявленням про танець. Крім того, дослідження Форсайтом просторової динаміки, дефамільяризації, динамічної напруги та імпровізації значно вплинули на сферу сучасного танцю. Його хореографічна мова створює динамічну взаємодію між нерухомістю і рухом, точністю і плинністю, а також спонукає танцюристів втілювати почуття свободи і самовираження в структурованих рамках.[15] Таким чином, еволюція мистецького бачення Форсайта свідчить про його невпинне прагнення до інновацій та непохитне бажання розширювати межі сучасного танцю. Під впливом постмодернізму, деконструкції, аналізу руху Лабана та міждисциплінарної співпраці Форсайт переосмислив можливості руху і кинув виклик традиційним уявленням про танець.

Еволюція художнього бачення Форсайта свідчить про його невпинне прагнення до інновацій та бажання розширювати межі сучасного танцю. Завдяки своїм раннім впливам, мистецьким проривам і міждисциплінарній співпраці він переосмислив можливості руху і кинув виклик традиційним уявленням про танець. Спадщина Форсайта як хореографа-візіонера продовжує надихати майбутні покоління, закликаючи їх досліджувати нові горизонти, налагоджувати міждисциплінарну співпрацю та усвідомлювати трансформаційну силу художнього вираження.

Його творчий шлях слугує натхненням для майбутніх поколінь хореографів, закликаючи їх до експериментів, міждисциплінарної співпраці та усвідомлення трансформаційної сили художнього вираження.

3.3 Значення внеску Форсайта

У цьому розділі ми досліджуємо глибоке значення внеску Вільяма Форсайта у сферу сучасного танцю. Мистецьке бачення Форсайта, інноваційна хореографічна мова та підхід, що розширює межі, залишили незгладимий слід у мистецтві, вплинувши не лише на його сучасників, але й на майбутні покоління танцюристів і хореографів. Вивчаючи тривалий вплив його творчості та способи, якими він переосмислював межі танцю, ми отримуємо глибше розуміння значення внеску Форсайта.

Одним з ключових аспектів внеску Форсайта є його здатність розширювати можливості руху. Творчість Форсайта кидає виклик традиційним уявленням про танцювальну композицію та виконання. Його дослідження дефамільяризації, яка полягає в тому, що знайомі рухи здаються дивними і незнайомими, руйнує усталені очікування і норми. Такий підхід запрошує глядачів поставити під сумнів свої упереджені уявлення та залучитись до перформансу у більш рефлексивний спосіб. Через дефамільяризацію Форсайт запрошує глядачів побачити танець у новому світлі, спонукаючи їх замислитися над сутністю руху та його зв'язком з людським досвідом.

Внесок Форсайта виходить за рамки його мистецьких постановок і перформансів.[18] .Він зробив значний внесок у танцювальну освіту та методологію тренувань. Його інноваційне використання технологій, таких як системи захоплення руху та цифрові платформи, революціонізувало спосіб викладання та практики танцю. Ці досягнення в танцювальній педагогіці не лише покращили технічну підготовку, а й сприяли творчому пошуку та розвитку навичок критичного мислення серед танцюристів. Вплив Форсайта на хореографічну освіту гарантує, що його спадщина продовжить впливати на майбутні покоління танцюристів і хореографів.

Його співпраця з митцями з різних дисциплін призвела до створення міждисциплінарних робіт, які розмивають межі між танцем, музикою, візуальним мистецтвом і технологіями. Інтегруючи ці різні види мистецтва, Форсайт створює захоплюючий досвід, який залучає аудиторію на різних рівнях. Такий міждисциплінарний підхід не лише розширив аудиторію сучасного танцю, а й сприяв співпраці та діалогу між митцями з різним досвідом.

Нарешті, підхід Форсайта до хореографії підкреслює важливість імпровізації та випадковості. Включаючи елементи непередбачуваності у свої роботи, він визнає активність і творчість самих танцюристів. Такий підхід дає можливість танцюристам виражати свою індивідуальність та інтерпретаційний вибір, сприяючи створенню більш інклюзивного та колаборативного середовища в танцювальній спільноті. Акцент Форсайт на імпровізації кидає виклик ієрархічним структурам і запрошує танцюристів до активної участі у творчому процесі, виховуючи почуття власності та мистецької свободи. Значення внеску Форсайта полягає в його здатності розширювати горизонти сучасного танцю.

Дивлячись у майбутнє, внесок Форсайта слугує натхненням і каталізатором для подальших інновацій у танці. Його новаторська робота створила прецедент для майбутніх поколінь хореографів, заохочуючи їх досліджувати нові можливості та кидати виклик усталеним нормам. Вплив його мистецького бачення можна побачити в роботах молодих митців, які надихалися його експериментальним підходом і прагненням розширювати межі. Спадщина Форсайта - це не лише його власний доробок, але й трансформаційний вплив, який він здійснив на траєкторію розвитку сучасного танцю.

Насамкінець, значення внеску Вільяма Форсайта у сферу сучасного танцю неможливо переоцінити. Його еволюція художнього бачення, ключові характеристики хореографічної мови та трансформаційний підхід змінили ландшафт танцю. Завдяки своєму невпинному прагненню до інновацій, міждисциплінарній співпраці та прагненню розширити можливості руху, Форсайт залишив незгладимий слід у цьому виді мистецтва. Його творчість є свідченням сили художнього бачення та потенціалу танцю долати кордони і надихати наступні покоління.

3.4 Аналіз Інновації у композиції

До інновацій В. Форсайта в композиції танцю належить прийом «розсипання» академічних па. Так академічні «sisson fermeе», «пози attitude», «заноски», «fuette» із закінченням у не виворотне «developpe» і т. ін. знаходяться у постійному перетворенні, виникає каскад лексичних новоутворень (albrechtvideos, 2013; Semperoper Ballett, 2016; Astana Ballet, 2019). Балет («The Second Detail» «Другорядна деталь»), поставлений у 1991 р. на музику Т. Віллемса, теж має прихований зміст (сюжет). Табличку з артиклем «The», яку на початку спектаклю урочисто виставляє на авансцені один із танцівників, перекидають легким рухом ноги у фіналі після того, як солістка, яка з’явилася на сцені у легкому імпровізаційному танці, падає, оточена щільним «механічним» кільцем людей-маріонеток. Для композиції танцю характерні антиунісон, асиметрія, модифікація поз класичного танцю, «sisson fondu», «I port de bras», «pas de burre», «pas assamble», «grand pas de chat» і т. ін. (Perm Opera Ballet Theatre, 2014). Аналіз балетів В. Форсайта дозволяє зробити висновок про присутність у них прихованого філософського змісту і сюжету (за зовнішньої безсюжетності), які виникають із переплетення всіх елементів і випадковостей, а символічність образів залишає за глядачем свободу асоціацій.[7] Попри це, використання ним технічних принципів танцю «модерн», а саме «колапсу», «поліцентрії», «contraction», «relise», імпульсу для створення безперервного потоку рухів людського тіла лише в межах трансформування лексики сольного і дуетного класичного танцю не дозволяє віднести його до представників стилю «модерн» у хореографії на тій підставі, що в танці «модерн» необхідна для створення художнього образу пластика народжується безпосереднім емоційним поривом за повної свободи форм. Натомість імпровізація, що вимагає і свободи володіння тілом, і свободи мислення, є основою його творчого методу роботи з виконавцями.

«Покажи мені свою ідею» – вимагає У. Форсайт від танцівника, як згадує роботу з балетмейстером соліст балету Маріїнського театру Костянтин Звєрєв (Allga383, 2013). Можна вважати, що трансформовані форми класичних «па» народжуються в його постановках за допомогою методу імпровізації, характерного для джаз-танцю.

 3.5.Аналіз концептуальної глибини та інтелектуальної заангажованості у творчому стилі Форсайта

Дослідження концептуальної глибини та інтелектуальної заангажованості у творчому стилі Вільяма Форсайта дало цінне розуміння глибоких мистецьких та інтелектуальних вимірів його творів. Це дослідження заглибилося в концептуальні основи його хореографії, інтелектуальну строгість, притаманну його творчому процесу, і вплив цих елементів на танцювальну сферу в цілому .Одним із важливих висновків дослідження є те, що роботи Форсайта демонструють неабияку концептуальну глибину. Його хореографія виходить за межі простого фізичного руху, заглиблюючись у складні ідеї, теми та емоції. У своїх роботах він звертається до філософських концепцій, соціальних проблем і людського досвіду, запрошуючи глядачів до роздумів про глибші смисли та до інтелектуального діалогу. Ця концептуальна глибина додає його роботам багатства і складності, роблячи їх такими, що спонукають до роздумів та інтелектуально стимулюють.[16]

Більше того, дослідження підкреслює інтелектуальну залученість, якої вимагають роботи Форсайта як від виконавців, так і від глядачів. Його хореографія вимагає від танцюристів високого рівня технічної майстерності, інтерпретаційних навичок та інтелектуального залучення. Виконавці повинні втілювати хореографічні ідеї та концепції, наповнюючи свої рухи наміром, глибиною та особистою інтерпретацією. Таке інтелектуальне залучення спонукає танцюристів мислити критично, творчо та експресивно, підносячи їхню мистецьку практику на новий рівень.Так само і глядачі покликані активно взаємодіяти з роботами Форсайта на інтелектуальному рівні. Його хореографія часто представляє абстрактні та нетрадиційні наративи, запрошуючи глядачів інтерпретувати та наповнювати танець сенсом. Глядачів заохочують ставити питання, аналізувати та рефлексувати над хореографічним вибором, темами та повідомленнями, що передаються. Таке інтелектуальне залучення сприяє глибшому зв'язку між глядачем і твором, перетворюючи досвід на глибоку та інтелектуально стимулюючу зустріч. Дослідження показує, що акцент Форсайта на концептуальній глибині та інтелектуальній залученості має ширший вплив на танцювальну сферу. Його роботи надихають і кидають виклик хореографам, танцюристам і науковцям досліджувати перетин танцю з іншими дисциплінами, такими як філософія, наука і література. Міждисциплінарний підхід Форсайта заохочує до співпраці, досліджень та критичного дискурсу, сприяючи інтелектуальному зростанню та розширенню танцю як виду мистецтва.

Крім того, дослідження висвітлює вплив робіт Форсайта на еволюцію сучасного танцю як більш інтелектуально привабливої та концептуально керованої дисципліни. Його інноваційна хореографічна мова та інтелектуальна строгість проклали шлях до нових підходів і можливостей у створенні танцю.[17] Акцент Форсайта на концептуальній глибині спонукав хореографів заглиблюватися в більш глибокі художні дослідження, працювати з ширшими ідеями та кидати виклик традиційним кордонам, що призвело до створення більш інтелектуально яскравого танцювального ландшафту. Отже, дослідження концептуальної глибини та інтелектуальної заангажованості творчого стилю Вільяма Форсайта висвітлює глибокі мистецькі та інтелектуальні виміри його робіт. Його хореографія виходить за межі фізичної сфери, охоплюючи складні ідеї та запрошуючи до інтелектуального діалогу. Дослідження демонструє інтелектуальну залученість, яку вимагають як від виконавців, так і від глядачів, підкреслюючи трансформаційну силу робіт Форсайта. Більше того, його акцент на концептуальній глибині мав значний вплив на танцювальну сферу, надихаючи на міждисциплінарні колаборації та розширюючи межі сучасного танцю. Результати дослідження свідчать про глибокий і тривалий вплив концептуальної глибини та інтелектуальної залученості Форсайта на формування ландшафту сучасного танцю.

ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ

Аналіз зазначених питань пролив світло на видатні техніки та внесок творчого стилю Вільяма Форсайта в сучасний танець. Завдяки поглибленому вивченню ми отримали всебічне розуміння еволюції художнього бачення Форсайта, ключових характеристик його хореографічної мови та значення його внеску в цю сферу. У цьому розділі висвітлено глибокий вплив новаторського підходу Форсайта, який розширив межі танцю і переосмислив саму форму мистецтва.

-Дослідження еволюції мистецького бачення Форсайта показало трансформаційний шлях, який він пройшов протягом своєї кар'єри. Ми простежили віхи та прориви, які сформували його творчий стиль, і стали свідками того, як він наважився вийти за межі традиційного танцю і прокласти власний шлях.

Переходячи до ключових характеристик хореографічної мови Форсайта, ми заглибилися в хитросплетіння його новаторських концепцій. Дефамільяризація стала центральною концепцією, що кидає виклик знайомому і запрошує глядачів сприймати рух у нові та несподівані способи. Просторова динаміка, імпровізація та випадковість, динамічна напруга та міждисциплінарна співпраця відіграють ключову роль у хореографії Форсайта, посилюючи виразність та вплив його робіт. Розглядаючи конкретні приклади з його видатного репертуару, ми побачили, як ці характеристики проявляються в його хореографічній мові, створюючи динамічні, виразні та спонукаючі до роздумів перформанси.

-Значення внеску Форсайта в сучасний танець важко переоцінити. Його творчий стиль залишив незгладимий слід у цій галузі, розширюючи можливості руху та кидаючи виклик традиційним уявленням про танець. Роботи Форсайта не лише зачаровують глядачів своїм технічним блиском і художньою глибиною, але й надихають нове покоління хореографів на дослідження незвіданих територій. Його сміливі та інноваційні композиції відкрили нові шляхи для художнього вираження та розширили межі того, чого може досягти танець.

-Аналіз концептуальної глибини та інтелектуальної заангажованості творчого стилю Форсайта розкрив глибину його мистецьких пошуків. Його роботи виходять за межі простої тілесності, заглиблюючись у складні теми та ідеї, що спонукають глядачів до роздумів і залучення на більш глибокому рівні. Поєднання музики, технологій та інших міждисциплінарних підходів додає його хореографії ще один шар багатства, створюючи багатовимірний досвід, який стимулює як інтелект, так і почуття. Здатність Форсайта легко поєднувати різні види мистецтва демонструє його майстерність у міждисциплінарній співпраці та прагнення розширювати межі художнього вираження.

Виходячи з результатів, ми зробили всебічний і просвітницький аналіз технік і внесків творчого стилю Вільяма Форсайта. Досліджуючи технологічну інтеграцію, еволюцію його художнього бачення, ключові характеристики його хореографічної мови та значення його внеску, ми отримали глибоке розуміння його впливу на сучасний танець. Новаторський дух Форсайта, його художнє бачення та інтелектуальна залученість закріпили його позицію першопрохідця в цій галузі, надихаючи танцюристів, хореографів та глядачів по всьому світу. Можемо з упевненістю стверджувати, що спадщина Форсайта продовжуватиме формувати і впливати на світ танцю ще багато поколінь.

Висновки:

Відповідно до поставлених завдань , ми проаналізували літературу та інтернет джерела, за допомогою яких провели широке дослідження творчості Уільяма Форсайта, видатної постаті в сучасному танці.

1.Ми розглянули еволюцію художнього бачення Форсайта. Від його ранньої кар'єри до теперішніх робіт ми простежили розвиток його творчого стилю, виявляючи впливи постмодернізму, деконструкції, аналізу руху Лабана та міждисциплінарної співпраці. Це дослідження дозволило нам зрозуміти фундамент, на якому був побудований інноваційний підхід Форсайта, і як він спонукав його розширювати межі традиційного танцю, ми заглибилися в ключові характеристики хореографічної мови Форсайта. Були ретельно проаналізовані такі поняття, як дефамільяризація, просторова динаміка, імпровізація та випадковість, динамічна напруга та міждисциплінарна співпраця. На конкретних прикладах з його видатних робіт ми побачили, як ці характеристики проявляються в його хореографії, додаючи їй глибини, складності та відчуття дослідження. Здатність Форсайта бездоганно поєднувати ці елементи демонструє його майстерність у володінні формою та прагнення розширювати мистецькі кордони танцю.

2.Дослідили значення внеску Форсайта. Його творчий стиль залишив незгладимий слід у сучасному танці, розширюючи можливості руху і кидаючи виклик традиційним уявленням про цей вид мистецтва. Роботи Форсайта не лише зачаровували глядачів, але й надихали майбутні покоління хореографів мислити нестандартно та досліджувати нові території. Концептуальна глибина та інтелектуальна заангажованість ще більше посилили вплив його робіт, спонукаючи глядачів до роздумів та рефлексії.

3.Аналіз творчості Форсайта розкриває митця, який постійно розширював межі сучасного танцю, переосмислюючи форму мистецтва і залишаючи по собі неперебутню спадщину. Еволюція Форсайта як митця була сформована під впливом широкого спектру впливів, від постмодернізму до міждисциплінарної співпраці. Ці впливи заклали основу для ключових характеристик його хореографічної мови, де дефамільяризація, просторова динаміка, імпровізація, напруга та співпраця відіграють невід'ємну роль. Завдяки цим характеристикам Форсайт створив перформанси, які кидають виклик умовностям і провокують до роздумів, запрошуючи глядачів у світ досліджень і відкриттів.

Значення внеску Форсайта неможливо переоцінити. Його творчий стиль справив глибокий вплив на сферу сучасного танцю, надихаючи як митців, так і глядачів. Розширюючи можливості руху, кидаючи виклик традиційним

уявленням і вносячи концептуальну глибину, Форсайт проклав шлях до інновацій та мистецького зростання. Його роботи слугують свідченням сили художнього вираження та потенціалу танцю долати кордони.

Дослідження аспектів творчості Форсайта, допомогла глибше зрозуміти і оцінити внесок Вільяма Форсайта. Ми поетапно оглянули еволюції його мистецького бачення, дослідили ключові характеристики, що визначають його хореографічну мову, та усвідомили важливість його внеску в цю галузь. Творчість Форсайта продовжує формувати і впливати на світ танцю, пропонуючи безмежні можливості для майбутніх поколінь хореографів і виконавців.

Насамкінець, творчість Вільяма Форсайта є свідченням сили художнього бачення, інновацій та творчих пошуків. Його внесок не лише переосмислив сучасний танець, але й надихнув митців кидати виклик умовностям і відкривати нові горизонти. Завершуючи наш аналіз, ми розуміємо здатність Форсайта поєднувати технічну точність, концептуальну глибину та інтелектуальну заангажованість, що призводить до створення новаторських перформансів, які знаходять глибокий резонанс у глядачів. Спадщина Вільяма Форсайта продовжуватиме надихати і прямим чином впливати на творчі здобутки робіт інших хореографів.

Список використаної Літератури:

1.Погребняк М. Творчий метод i неокласичний танець Вiльяма Форсайта

2. Maletic V. Body – Space – Expression. The development of Rudolf Laban’s Movement and Dance Concepts. Berlin,New York, Amsterdam: Mouton De Gruyter, 1987. 150 p

3. William Forsythe, Improvisation Technologies. A tool for the Analitical Dance Eye. 1999

4. Вільям Форсайт. Мислення в русі/ Джеральд Зігмунд (ред.). Берлін: Henschel-Verlag, 2004

5.Кеґлер, Хорст (1998). Сельма Жанна Коен (ред.). Міжнародна енциклопедія танцю. Видавництво Оксфордського університету.

6."Вільям Форсайт - американський хореограф". Британська енциклопедія. June 30 ,2019.

7. Кромптон, Сара (7 березня 2015). "Піднесені бачення: як Вільям Форсайт змінив обличчя танцю". The Guardian.

8. "Вільям Форсайт | Школа танцю ім. Глорії Кауфман Університету Каліфорнії". Школа танцю USC Glorya Kaufman School of Dance.

9. " William Forsythe and the Possibility of Movement" by Andre Lepecki

10. "Dance as a Way of Knowing: William Forsythe " by Scott deLahunta

11. Steven Spier, "William Forsythe and the Practice of Choreography: It Starts from Any Point," Choreographic Practices 3, no. 2 (2012): 218

12. "Defamiliarization – Literary Theory and Criticism,"

13. Вільям Форсайт і Марія Палацці, «Синхронні об’єкти» (Колумбус, Огайо: Університет штату Огайо, 2009).

14. Вільям Форсайт, "Вільям Форсайт: Технології імпровізації: Інструмент для аналітичного танцювального ока" (Видавництво Університету штату Огайо, 2019)

15. William Forsythe and the Practice of Choreography. 2011. 1 February 2011. By Steven Spier

16. William Forsythe and the Ballet Frankfurt. Routledge. Siegmund, G. (2004).

17. "William Forsythe: The Choreographer Who Made Ballet Cool Again" на сайті Vogue

18. Rieger, A. (2005). William Forsythe: The Definite Article in Its Current Phase.

19. Олбрайт, A. C. (1997). Відмінність хореографії: тіло та ідентичність у сучасному танці. Wesleyan University Press.

<https://www.williamforsythe.com/biography.html>