Улла Мякинен,

Заведующая хореографическим отделением профессионального колледжа Оутокумпу (Финляндия),

координатор проекта «Dancing whirlpool» с финской стороны

Вдохновляемся и меняемся в сотрудничестве

Я пришла к выводу, что сотрудничество с русскими очень обогатило мой опыт. В занятии хореографией я считаю самым главным соприкосновение с различными культурами. То время, которое мы провели вместе с русскими студентами, позволило мне понять их манеру танца, чуть-чуть "попробовать на вкус" славянские народные танцы. Одним из примеров может быть мой дуэт с русским танцовщиком, в котором его собственный мощный подход к танцу повлиял на моё восприятие этого танца, сделал его более ясным и сильным. Я также думаю, что этот проект состоялся в нужное время для всей группы - он, как минимум, стал стимулом к расцвету наших навыков ".

- Hannakaisa Hautamäki, студентка второго курса, о проекте Танцевальный Водоворот

В Руководстве хореографа, Джонатан Берроуз размышляет о сотрудничестве, цитируя писателя Джо Келлера:

«Сотрудничество - это два человека, бьющихся лбами друг о друга, а также это синяки, которые остались после этого." (Берроуз, 2010, 59)

Введение

Я возглавила хореографическое отделение колледжа Oутокумпу в сентябре 2012 года, и одной из моих первых инициатив стало сотрудничество с танцевальным отделением Колледжа культуры и искусств из Петрозаводска в проекте под названием "Танцевальный Водоворот", финансируемом программой Карелия ЕИСП ПГС (Европейский инструмент соседства и партнерства, приграничное сотрудничество). Этот проект стал продолжением нескольких совместных проектов, осуществляемых с 2007 года, между танцевальными школами Петрозаводска и Oутокумпу. В течение последних семи лет в рамках этих проектов проходили различные события: были организованы обмены преподавателями, поездки студентов и даже совместные фестивали в наших родных городах. На этот раз, однако, задача была более амбициозной, чем раньше: мы решили сделать совместное полнометражное представление силами студентов из двух колледжей, а также показать это представление в Карелии и Финляндии.

Будучи новичком в своей должности, но имея опыт путешествий и преподавания в различных культурах, я была полна энтузиазма начать проект. Мне не хватало опыта в этом конкретном сотрудничестве и я попросила Юрки Хаапала, инициатора обмена и бывшего директора отделения хореографии, присоединиться к проекту в качестве хореографа. Поскольку ни один из нас не знает более пары слов по-русски, мы бы не справились без Юры Спиридонова, выпускника хореографического отделения из Петрозаводска, а затем из Oутокумпу, а в настоящее время преподавателя балета в Оутокумпу, он также присоединился к нам, чтобы сделать возможным наше общение. С российской стороны педагог, хореограф и режиссер Лариса Водынина приняла на себя основную ответственность за практическую работу с танцорами.

За пятнадцать месяцев работы в проекте финские преподаватели три раза побывали в Петрозаводске с тем, чтобы дать мастер-классы в ходе реализации проекта. Российские преподаватели вместе со своими студентами дважды посетили Оутокумпу с целью поработать над хореографией. Финские студенты, наряду со своими учителями, ездили в Россию, чтобы репетировать и выступать в Петрозаводске, а также в городах Карелии. За эти пятнадцать месяцев были получены десятки виз; отправлены сотни писем на русском, финском и английском языках; проведены десятки заседаний, но что более важно, появились рассказы - рассказы о встречах, танцах, обучении.

Октябрь 2012 - Улла Мякинен и Юрки Хаапала провели мастер-классы в Петрозаводске.

Март 2013 - Улла Мякинен и Вера Лапицкая провели мастер-классы в Петрозаводске .

Апрель 2013 - российские преподаватели и студенты посетили Оутокумпу - провели пятидневную репетиционную сессию совместно с финскими преподавателями и студентами, финские преподаватели и студенты присоединились к русским и провели в России вместе десять дней . Премьера "Танцевального водоворота" в Петрозаводске , а затем выступления , а также тренинги в Сегеже и Костомукше .

Октябрь 2013 года - российские преподаватели и студенты приехали в Оутокумпу , провели репетиции и выступили вместе в Оутокумпу и Куопио .

Ноябрь 2013 - Улла Мякинен и Вера Лапицкая провели мастер-классы для детей в Петрозаводске .

Март 2014 года - фестиваль современной хореографии в Петрозаводске - закрытие проекта . Финские преподаватели Катарина Вахакалио и Улла Мякинен посетили Петрозаводск вместе с музыкантом Либеро Mуредду, чтобы выступить на фестивале и стать участниками жюри фестиваля, а также провести мастер-классы.

Название «Танцевальный водоворот" было выбрано для проекта, чтобы описать процесс смешивания студентов двух разных культур. Это смешивание очень важно, поскольку факультеты обоих колледжей имеют различные подходы к преподаванию хореографии студентам. И их смешивание, действительно, создает водоворот, где идеи и эстетика переплетаются, заново разворачиваются и приобретают новое звучание, как в контексте исполнения, а также в приобретении опыта студентами.

Преподавание хореографии в Северо - Карельском колледже Oутокумпу основано на концепции подготовки саморефлексирующих , независимых танцоров. Соматический подход к основам современного танца , практика импровизации и большая личностная творческая работа направлены на подготовку студентов, которые не обязательно имеют долгую историю танцевальной практики . Их сверстники в Колледже культуры и искусств из Петрозаводска имеют отличную подготовку в классическом и русском народном танце - они физически хорошо подготовлены к этому с раннего детства. В Петрозаводске многие аспекты современного танца все еще являются новыми и на них сильное влияние оказывает балет.

Таким образом, эти две группы студентов не только воплощают очень разные физические подходы к танцу, но и имеют разные исторические знания, эстетику и индивидуальную интерпретацию искусства хореографии.

Одним из основных аспектов сотрудничества является обмен опытом в области современного танца с Карельским колледжем культуры и искусств г. Петрозаводска. Он включает в себя релизы на основе классов современного танца, технику пола, аутентичное движение и соматические практики, которые являются новыми для российских студентов . С другой стороны, российские преподаватели поделились своими знаниями народного танца с его спецификой с финскими студентами . Эти обмены были выгодны обеим сторонам - в конечном счете, студенты приобрели много нового для пополнения собственного багажа и принятия художественных решений.

Почему сотрудничество?

В нашем современном мире скорости и эффективности выделить время для более медленных процессов не так легко, и есть риск того, что идея сотрудничества просто превратится в модный образ. В своем текстовом прогнозе о сотрудничестве, Бояна Кунст заявляет, что мы должны переосмыслить понятие сотрудничества и освободить его от мира сроков, скорости и постоянной актуализации. Сотрудничество должно соответствовать фразе, "почесть, которая должна сигнализировать о большем, чем она собой представляет" (Kunst, 2010). Потенциал для перемен существует, но мы иногда просто создаём видимось сотрудничества и не в силах фактически инициировать изменения.

Надо относиться критически к важности сотрудничества и задаваться вопросом, каковы цели этого процесса. Очень сложно ответить на вопрос, что является "истинным" сотрудничеством, но в соответствии с Kунст, это "напоминание, которое может помочь нам говорить о потенциале сотрудничества как об агенте перемен." (2010)

Я считаю, мультикультурное сотрудничество в танце может быть напоминанием того, что нам нужно более внимательно отнестись к нашему взгляду на преподавание хореографии. Существует постоянная опасность, что структура станет более важной, чем содержание - что идея международного проекта станет важнее фактического обмена. На мой взгляд, сотрудничество должно служить в первую очередь студентам и обязательно нести перемены - маленькие или большие - в сотрудничающих культурах. Конечно, не так просто найти время и вникнуть в глубинные процессы, но зато слишком просто посетить мастер-класс иностранного преподавателя, который будет предлагать что-то новое, но что к концу дня забудется или обесценится под чьим-либо влиянием. Но может быть именно сотрудничество и международные обмены подтолкнут нас к тому, чтобы заглянуть чуть глубже и вникнуть в тот потенциал, которым мы действительно можем поделиться друг с другом?

Танец это универсальный язык?

 Довольно идеалистическим является представление о том, что танец является универсальным языком, выходящим за рамки наших культурных различий. Шапиро (2008) высказывает идею, что танец создаёт общий язык, язык положительного партнерства между культурами, который предполагает преодоление и уничтожение всех различий. Конечно, все, кто работали с мультикультурными группами, замечали прелесть невербального опыта танца и его способность растопить лед и связать людей из самых разных слоев общества, но все же это слишком романтично рассматривать танец как способ устранения всех препятствий. Это также будет выглядеть как недооценка смысла искусства. При сотрудничестве мы должны стремиться к большему, а также рассматривать те возможности, которые оно даёт нам для изменения в наших культурах.

В практике Танцевального водоворота мы увидели, что не было времени для перевода каждого слова. Классы часто начинались с переводчиком, но движение и прикосновение были гораздо более быстрыми инструментами для передачи информации, чем медленный словесный процесс, который должен был пройти через два, а иногда даже три языка. Часто репетиционные процессы, а также классы не нуждались в переводе - студенты просто танцевали, а перевод следовал уже за движением и за танцем. Учитель или хореограф, продолжая говорить на языке, непонятном для большинства студентов, может через интонацию и движение предоставить достаточно информации. Словесная информация может оказаться необходимой, но иногда можно обойтись и без неё.

Перед созданием целостного представления репетиции начались в Петрозаводске и Oутокумпу раздельно. Были собраны мелкие частицы материала, предложенные российскими и финскими студентами, а общий вид спектакля был обсужден и одобрен хореографами из обеих школ. Большую часть материала, связанного с движением, предложил Юрки Хаапала, и его главной задачей было связать хореографический материал, который возник в двух разных школах, в единое целое,наблюдая за работой студентов в YouTube.

С педагогической точки зрения наиболее интересными были те дни, когда изученный в YouTube материал полировался студентами совместно. В то время как студенты изучили одни и те же видео онлайн самостоятельно, без дальнейших указаний преподавателей- хореографов, лишь с небольшими подсказками со стороны Юрки Хаапала и Ларисы Водыниной, восприятие материала студентами этих двух колледжей несомненно различалось. В то время как российские студенты были сосредоточены на совершенстве формы, точно выполняя каждый шаг с такой интенсивностью, словно готовились к выступлению на большой сцене, финские студенты делали определённые шаги для того, чтобы перенести себя от одного движения к другому с помощью дыхания, чтобы сделать весь облик представления гармоничным, живым и динамичным.

Учитывая, что в подготовке представления принимали участие почти тридцать студентов из очень разных слоев общества, естественным и неизбежным было возникновение различной интерпретации материала и те решения, компромиссы и эстетический выбор, которые были сделаны в ходе полировки материала, не могли бы произойти, если бы мы полагались только на понимание с помощью языка . Репетиции, во время которых студенты должны были смотреть и делать, не требовали слов. Только в партнерсте, через прикосновение и движение в дуэтах и трио финских и российских танцоров партнеры могли понять, что другой человек хотел выразить . Большинству россиян, не понимающих английского, а финнов, не понимающих русского, часто приходилось полагаться на физическое и телесное понимание вместо языкового понимания. Таким образом у меня несколько раз возникали романтические мысли о том, что танец, как универсальный язык, на самом деле выражает гораздо больше, чем слова. Физически наше тело выдаёт информацию как намренно, так и непреднамеренно, и без использования слов мы показываем свои намерения, а студенты иногда делают это, словно играючи - показывают эмоции, физические умения, отношение к партнеру, свою личную историю. Они не скрывают ничего, что могло бы спрятаться за словами.

В то время как движение и танец можно рассматривать, как язык за рамками культур, толкование его по-прежнему привязано к нашей субъективной точке зрения, опыту и ценностям. Таким образом, я не рассматриваю его как единственное средство, которое всегда в состоянии передать наше намерение и выражение желаний, так как даже переведенные слова порой не в состоянии передать полную информацию из-за различий в культуре, истории и эстетике между учителем и учениками. Не редко бывало, что возникшие недоразумения были уточнены и устранены с помощью переводчика, и даже много раз - но эти недоразумения были связаны не столько с самими движениями, сколько с физическими и социальными намерениями.

Эти проблемы возникали из-за разницы мышления и восприятия эстетических ценностей (в части выбора движения и звука / дизайн свет / костюмы), гендерные вопросы (однополая пара танцует вместе / партнерство возможно только между мужчиной и женщиной), или абстрактное повествование танца, вызывающее вопрос о том, в чём есть смысл движения, или даже в чем смысл самого танца. И более того - в чем смысл того, что мы делаем.

Всё не всегда было гладко, не так легко было найти решение, соглашение и придти к компромиссу в процессе работы, но более важным, чем конечный результат были сами столкновения. Вынуждая нас противостоять нашим основным ценностям, касающимся работы, эти разногласия служили поводом для фактического обмена, для реальной встречи культур, где мы могли подвергнуть сомнению наши собственные ценности и мыслительные процессы.

Если универсальный язык танца является нашей общей любовью, которая связывает нас и вдохновляет к сотрудничеству, а не просто сотрудничество является нашей самоцелью, то функция танца может рассматриваться как функция проводника на неизвестную территорию, где мы можем противостоять и думать о наших культурах и ценностях из самой глубины.

Процесс и результат

Мультикультурный подход противоречит тому, что некоторые считают нашей естественной человеческой склонностью отвергать людей и культуры, которые отличаются от наших собственных. Нам нравится думать, что наш способ делать вещи является единственно правильным. Мы чувствуем себя дискомфортно с теми, кто отличается от нас. И задача состоит в поиске путей, которые позволяют принимать частности и в то же время дают возможность преодолевать различия. (Шапиро 2008, 256)

Согласно Шапиро, одной из проблем поликультурного сотрудничества является тенденция думать, что наша собственная культура и способы работы превосходят остальные. Это можно увидеть также в оценке определенных художественных форм, например, идея о том, что балет лучше и выше других форм танца. Мой опыт подсказывает, что это также касается наших систем ценностей в отношении этих форм - мы склонны думать, что наши ценности в танце превосходят другие . Эти иерархические системы ценностей не обязательно связаны со страной, где мы родились, но с историей и образованием, с которыми м столкнулись.

В группе из тридцати танцоров есть тридцать отдельных мыслителей и исполнителей с собственными ценностями, эстетикой, интересами и потребностями. Вопрос состоит в том, позволим ли мы кому-то стать выше другого и по какой причине? Раз мы принимаем хореографические решения, может ли быть возможность для отражения различных вариантов, различной интерпретации движений? Раз мы выстраиваем структуру, какие должны быть приоритеты и чему уделить большую часть времени? Когда мы учим, то как мы разделяем наши намерения со студентами, это больше спрос или предложение? Когда мы сталкиваемся с сопротивлением, отказом или дискомфортом, как мы реагируем?

Сейчас модно говорить, что обучение происходит за пределами нашей зоны комфорта. Но, кажется, что в том глобализирующемся мире, в котором мы живём, это, модное выражение не лишено смысла. Надо выходить из зоны безопасности, чтобы быть в состоянии видеть дальше, учиться не только у других, но также и у себя. И, как говорит Берроуз в цитате в начале этой статьи, из нашего сотрудничества мы выйдем не без синяков.

Но эти рассказы о синяках гораздо более ценны, чем сами синяки. Исходя из моего собственного опыта современного танца, находящегося под влиянием восточных философий, я хочу сказать, что сам процесс, возможно, является более ценным, чем результат. В проекте Танцевальный водоворот я не могу недооценить важность представления, которые мы создали, а особенно его великолепной премьеры в Национальном театра Петрозаводска. Результат - это то, что достигло более широкой аудитории, но важность представляет и сам процесс. На самом деле не требуется оценивать одно больше, чем другое, поскольку эти два понятия глубоко связаны между собой.

Созерцание процесса и результата можно рассматривать как один из способов дать пространство для различных способов мышления в сотрудничестве. В Танцевальном водовороте, сотрудничество определенно позволило соединить все различные точки зрения, которые мы имеем о танце и способы практиковать этот танец. Сотрудничество с хореографическим результатом означает, что было соединено много различных стилей в одной арт-части - в некоторых сценах мы искали более общего выражения, в другие сценах мы хотели подчеркнуть нашу индивидуальность. Только щедрость и любопытство делают весь процесс возможным. Хореографы, учителя, а также студенты должны оставаться щедрыми и делиться своими знаниями; они должны быть любопытными, чтобы перенимать знания у других. Наша взаимная любовь к танцу поможет нам забыть о синяках , и даст нам возможность продолжить этот танец с большими знаниями и большими возможностями для изменений.

Вывод

На мой взгляд, мультикультурное сотрудничество, такое как в проекте Танцевальный водоворот, может стать замечательным опытом в индивидуальной практике студента и развить его/ее понимание танца. Таким образом, результатом проекта является индивидуальная глубина его/ее личностного опыта. Любопытство и щедрость студента - ключи к построению диалога, который может вдохновить на изменения, как личностные, так и общественные.

Сотрудничество в образовательном учреждении должно осуществляться ради студента, а не ради имиджа самой работы. Следует также покинуть зону комфорта и быть готовым противопоставить различные стили и способы работы в области танца и искусства.

Есть еще очень много возможностей для наших колледжей развивать наше сотрудничество, как и мультикультурное сотрудничество в целом, но, прежде чем быть слишком критичными, необходимо указать на что-то очень важное из нашей истории: бабушки и дедушки наших студентов воевали друг с другом, на той самой территории, где сейчас мы танцуем вместе. Важность этого изменения неизмерима. С этой точки зрения, мы прошли очень долгий путь.

Список литературы:

1. Берроуз, Джонатан. Справочник хореографа, Нью-Йорк: Рутледж. 2010: 59.
2. Кунст, Бояна . Прогноз сотрудничества, Prognosenüber Bewegungen, ред. Branstetter, Eikels, Питерс, B-Книги, Берлин. 2009 года. Доступ 27.1.2014 http://wp.me/p1iVyi-21
3. Шапиро, Шерри Б. (ред.) Танец в мире перемен. Размышления о глобализации и культурные различия Шампейн: Human Kinetics. 2008:253-263
4. Танцевальный водоворот - представление на сайте: http://www.youtube.com/watch?v=NW-wp_MnhB0