Елена Козодаева

Жизнь артиста

Елена Козодаева

Жизнь артиста

«Издательские решения»

Козодаева Е.

Жизнь артиста / Е. Козодаева — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-839833-9

Книга будет интересна не только тем, кто занимается танцами.
В ней автор собрал ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, поделилась своими наблюдениями и размышлениями.

ISBN 978-5-44-839833-9

© Козодаева Е.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие 6
Люди без кожи 7
Танцы без правил 8
Поговорим о выступлениях 10
Зачем мы танцуем? 11
Работа над танцем 13
Соло или ансамбль? 15
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Жизнь артиста

Елена Козодаева

© Елена Козодаева, 2017

ISBN 978-5-4483-9833-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

В этой книге я хочу поделиться с читателями своими мыслями и наблюдениями о жизни артиста, посмотреть на нее изнутри и ответить на часто задаваемые мне вопросы. Ни в коем случае никому не навязываю своего мнения, просто делюсь размышлениями. Возможно кому-то и будет интересен процесс работы над танцем и пригодится накопленный мною опыт.

Люди без кожи

Жизнь артиста как и жизнь самого обыкновенного человека полна неожиданностей. Скажем так, не всегда эти неожиданности бывают приятными. Я давно подметила, что артисты – это «люди без кожи». Они наиболее уязвимы и чувствительны, легко ранимы и обидчивы. То, что для обычного человека пустяк, для артиста может обернуться настоящей трагедией и закончится нервным срывом. Опять же все люди разные и невозможно (да и не нужно) всех привести «к общему знаменателю». Более того, в бытовом плане артисты гораздо хуже приспособлены к нашей жизни. Редко кто из них обладает коммерческой жилкой. Многие из них довольствуются довольно скромными заработками. Может это происходмит потому, что у них голова работает в другом направлении? Но как говорится одному Бог дает талант, другому деньги.

Танцы без правил

Для меня всегда было настоящим мучением танцевать по правилам. Хорошо знаю, что в каждом танце, а особенно в классическом, этих правил множество. Я им легко подчиняюсь, когда делаю «станок» или репетирую. Но стоит мне выйти на сцену и начать танцевать, как все эти схемы и правила напрочь улетучиваются из моей головы. Я слышу и танцую только музыку, причем каждый раз я ее слышу по-новому. Это безумно раздражает всех моих педагогов, но сделать с собой я ничего не могу.

На занятиях в Dance Secret.

Для меня совершенно невозможно один в один в точности повторить танец. Даже если он уже оттанцован тысячу раз и все движения в нем выверены до миллиметра, когда не нужно думать о схеме танца, о хореографии, я каждый раз танцую его по-разному. Просматривая видео, лишний раз убеждаюсь, что получаются совершенно разные танцы – по эмоциональному настрою, по исполнению, по точности исполнения. Не секрет, что у всех артистов бывают удачные и неудачные выступления. Факторов для этого множество – непривычная площадка, «мертвый зал», плохое самочувствие или настроение, да много еще чего.! А бывает все наоборот, просыпаешься совершенно «не в настроении», встаешь «не с той ноги», но какая-то безделица совершенно все меняет и танцуешь с полной отдачей. Всем известна поговорка «Стабильность – признак мастерства». Но это высказывание верно лишь отчасти. Оно скорее относится к точности исполнения. Но никак не гарантирует стабильности душевного настроя. Не раз замечала, что пока ждешь своего выхода, можешь волноваться как первоклассник первого сентября. Это волнение, душевный трепет – залог вдохновенного исполнения танца. Но бывают дни, когда не волнуешься вообще – и это ужасно! Понимаешь, что просто сейчас выйдешь на сцену и просто механически отработаешь свой номер. Я не знаю, можно ли что-то с этим поделать, но вдохновение не приходит по заказу…

У каждого артиста есть свои секреты подготовки к концерту. В каком-то интервью прочитала, как настраивается на выступление знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли.

Он просто с утра весь день слушает музыку, проигрывая отдельные фрагменты. У меня чаще всего такой возможности нет. Концерты устраиваются в субботу или в воскресенье, а за эти дни нужно переделать кучу всего того, что скопилось за неделю, в том числе и домашние дела. Единственное что, я строго ограничиваю круг общения в дни концертов, эта мера вынужденная, позволяющая сохранить душевное равновесие и созданный настрой.

Танец – это полет души.

Танцоры – счастливые люди. Танцуя несколько номеров на одном концерте, мы за короткие мгновения проживаем несколько жизней. Сегодня ты томная Шехерезада, завтра страстная Кармен, послезавтра трепетная Жизель. Наверное это и есть настоящее счастье!

Поговорим о выступлениях

Жизнь артиста – какая она изнутри? Зритель видит только парадную сторону медали, наблюдая за артистом во время его выступлений. Но есть и другая сторона, о которой мало, что известно тому же зрителю. Про ежедневные занятия, наверное, упоминать уже не стоит, хотя они являются основой успешного выступления. Поговорим о самих выступлениях.

Мое первое выступление на «большой сцене» с цыганским танцем.

У каждого артиста бывают удачные и неудачные выступления, это знакомо каждому. Бывают выступления, после которых летаешь как птица, а бывают такие, о которых хочется поскорее забыть. От чего это зависит?

Артисты – живые люди и не всегда они находятся в хорошей физической форме. Причин может быть масса – болезнь или недомогание, травмы, смена климата или часовых поясов, недосыпание, да мало ли что еще! Бывает так, что в день концерта совершенно не хочется танцевать, нет ни настроя, ни вдохновения. Что делать? Как настроиться на нужную волну? У каждого свои способы. Мне очень помогает прогулка на свежем воздухе и хорошая музыка. Я отключаю телефон и гуляю, погружаясь в самое себя. Это помогает мне восстановить душевное равновесие и настроиться на выступление.

В случае физического недомогания приходится танцевать «в полноги». Как ни крути, но с растянутыми ногами, порванными связками или с температурой танцевать в полную силу вряд ли получится. Хотя зачастую бывает и так, что начинаешь танцевать и забываешь обо всем. Это потом за кулисами тебя может вновь настигнуть приступ боли, но в момент танцевания неприятные ощущения куда-то уходят, организм мобилизуется.

По себе заметила, что в случае простуды я быстрее выздоравливаю, если потихоньку начинаю танцевать. Танец – это лекарство от всех болезней.

Зачем мы танцуем?

Вы никогда не задумывались над тем, зачем и почему люди танцуют? Танец гораздо древнее всех языков, он появился тогда, когда люди еще не умели говорить, но уже хотели выразить свои чувства и эмоции. Достаточно вспомнить ритуальные танцы, в которых и слов-то не было! Может быть поэтому язык танца понятен всем, независимо от национальности и возраста.

Человек поет и танцует, когда он счастлив. Но посредством танца можно выразить весь спектр переживаний и эмоций – от трагедии до комедии. Хороший танцовщик должен быть еще и актером, потому что танец – это не просто набор ритмических движений под музыку, это ваше восприятие музыки в первую очередь, ваши эмоции и ощущения. Ведь одну и ту же мелодию каждый слышит по-разному. У одного она вызывает слезы умиления, у другого – протест. Понятно, что и танец в каждом случае будет разным.

Еще один вопрос, который часто задают начинающие танцоры: «Когда и сколько нужно танцевать?» Нельзя на этот вопрос дать однозначный ответ. Вы должны решить для себя, для чего вы танцуете? Чего вы хотите от своих занятий танцами – просто подвигаться и отдохнуть после рабочего дня или подготовиться к конкурсу (фестивалю)? Какого уровня вы хотите достичь? Очень многие начинают танцевать «для себя» и на этом все заканчивается. Единицы выходят на большую сцену и на сцену вообще. Не всем это нужно, и в конечном счете решать только вам. Но если вы чувствуете в себе силы, то почему бы не попробовать? При этом вы должны отдавать себе отчет, что, если уж вы решили танцевать на публике, то это потребует от вас долгой и кропотливой работы в зале.

Трудовые будни.

Когда мне хорошо – я иду в зал, когда мне плохо – я иду туда же. Все неприятности и невзгоды отступают на второй план, когда я начинаю танцевать. Разве это не счастье?

Работа над танцем

Часто меня спрашивают: «Как и где вы придумываете свои танцы?» Что касается меня, то я танцую всегда и везде – в любой поездке, на отдыхе, в командировке всегда можно найти время и место для танцев, было бы желание! В Турции «Тоску-фэнтези» я репетировала на крыше отеля, на песчаных пляжах ГОА родилась моя «Малагенья», во время прогулок по лесу рождались многие из моих цыганских танцев – «Хабарка», «Нанэ цоха», «Венгерка» и другие. Я прихожу в зал, когда в голове у меня уже есть схема танца и просто проверяю свои ощущения – удобно ли мне это так станцевать? правильно ли я подобрала движения и расставила акценты? насколько органично смотрится весь танец целиком?

Мне очень помогают в работе тренировочные видео. Прежде чем выпустить танец на «большую сцену», стараюсь несколько раз прогнать его на публике, для этого как нельзя кстати приходятся всевозможные вечеринки. Здесь нет соперничества, обстановка непринужденная и дружественная, что дает возможность полностью сосредоточиться на танце. А потом уже можно спокойно просмотреть видео и разобрать «по полочкам» свои недочеты.

Конкурсное выступление на Cairo by Cyprus (2015 г.)

Я редко бываю довольна своими выступлениями. Даже когда уходишь со сцены под крики «Браво!», всегда кажется, что могла бы станцевать еще лучше, точнее, выразительнее. Пересматриваю потом свои видео и отчетливо вижу все огрехи.

Наверное, самое трудное в работе артиста – это не ежедневные упражнения и репетиции в зале, а постоянная внутренняя работа над собой. Сюда входит и прослушивание музыки и поиск «своих» композиций, просмотр видео других исполнителей, анализ своих выступлений и т. д. Это безумно трудно, поскольку требует времени и колоссальных усилий. Но без постоянного поиска нет настоящего артиста.

И еще один момент, о котором хотелось бы сказать. Никогда не останавливайтесь на достигнутом! Помните, вам всегда есть куда расти и над чем работать. Как только вы успокоитесь и начнете «почивать на лаврах», можете сразу ставить на себе крест как на артисте.

Медали и звания не позволяют расслабляться, а, наоборот, ко многому обязывают. Ко всем выступлениям готовлюсь по возможности тщательно, будь то благотворительный концерт в ЦСО или международный конкурс. Ведь чем выше ваш уровень танцевания, тем выше требования вы должны предъявлять к самому себе.

Соло или ансамбль?

Извечный вопрос – как лучше танцевать, соло или в ансамбле? Кому как, у всех это по-разному. Бывают прирожденные солисты, которые просто не могут танцевать в ансамбле. И не потому, что не могут выполнить синхронно вместе со всеми движения, а просто это, как правило, слишком яркие индивидуальности и любители «импровизировать», они волей неволей «перетягивают» внимание зрителей на себя. Как пошутил когда-то мой педагог по классическому танцу Илья Кузнецов: «В солисты идут те, кого не взяли в кордебалет».

Многие начинают танцевать в ансамбле, потом уходят в солисты. Но для этого нужна определённая смелость. Ведь когда танцуешь в ансамбле, внимание зрителей рассеяно по всем участникам, смотрят на общую картину в целом. Недостатки отдельного танцора можно не заметить. Когда же вы танцуете соло, то все внимание публики приковано только к вам и неточности или огрехи видны как на ладони. Особенно, если ваш танец смотрят профессионалы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.