Η σημειολογία και μορφοποίηση του χορού και της κίνησης

Η σημειωτική είναι η επιστήμη που μελετά τα σημεία (σημειολογία) και τις έννοιες. Εξετάζει τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες οποιαδήποτε σημειωτική πρακτική αποφέρει σημασιακά αποτελέσματα. H καθημερινή συμπεριφορά, οι χειρονομίες, η ενδυμασία, οι τρόποι με τους οποίους επικοινωνούν το σκοπό και τα μηνύματά τους η λογοτεχνία, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες και κάθε άλλος τομέας του επιστητού και φορέας ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελούν αντικείμενο της σημειωτικής και χώρους με τους οποίους διασταυρώνεται και αλληλεπιδρά (Hanna, 1983; Davies, 2006).

Η σημειωτική συνδέεται ή επηρεάζεται από ανθρωπολογία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, ακόμα και την θρησκεία και τη πολιτική. Μας φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό το κούνημα του χεριού σε ένα χαιρετισμό να είναι κατανοητό και κοινά αποδεκτό. Αυτό όμως δεν μπορεί να μην επηρεάζεται από κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες. Σε ένα άλλο πολιτισμό μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο (Best, 1992).

‘Το σημείο θεωρείται έμμεσα ως επικοινωνιακή επινόηση που λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ανθρώπινων όντων, όταν σκοπεύουν να επικοινωνήσουν ή να εκφράσουν κάτι’ (Ουμπέρτο Έκο, 1994).

Το σώμα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και στη συνέχεια εκφράζεται, ανάλογα με τα ερεθίσματα που έχει δεχθεί. Αυτή η διαδικασία εμπεριέχει δύο διαλόγους. Τον διάλογο μεταξύ του σώματος με το περιβάλλον του και τον διάλογο του σώματος με τον εαυτό του. Οι συγκεκριμένοι διάλογοι αποκτούν πολλές μορφές, «γλώσσες». Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων, αυτή η διαλογική διαδικασία αναπτύσσει κώδικες, όπως αυτόν της επιστήμης , της θρησκείας, της τέχνης κ. α. Η υπαρξιακή συζήτηση του ανθρώπου επηρεάζεται, εκτός από τον κώδικα επικοινωνίας που προαναφέρθηκε, και από την εποχή στην οποία ζει. Η σχέση αυτού του διαλόγου με την εποχή και τον κώδικα επικοινωνίας αποτελεί σχέση παραμέτρων μαθηματικής εξίσωσης. Καθώς αλλάζει μια παράμετρος τότε όλα μεταβάλλονται και έτσι το αποτέλεσμα, η «ερμηνεία περί ζωής» αποκτά μια εντελώς διαφορετική σημασία από αυτή που είχε προηγουμένως.

Οι αλλαγές αυτών των ερμηνειών είναι τόσο δυναμικές και αφορούν όχι μόνο τον τρόπο που ο άνθρωπος κατανοεί το περιβάλλον του αλλά και τον ίδιο, την ίδια του την ύπαρξη. Οι απόψεις που έχει ό άνθρωπος για τον εαυτό του ποικίλουν από εποχή σε εποχή. Αυτό αφορά και το ίδιο του το σώμα το «εργαλείο» με το οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το κόσμο που τον περιβάλλει (Hanna, 1983; Redfern, 2007).

Αν δεν υπάρχει το σώμα καμία είδους νόηση δε θα μπορούσε να εκφραστεί. Πιθανόν, καμία θεατρική πράξη να μη μπορεί να συμβεί. Έτσι, στη θεατρική τέχνη, το σώμα εκφράζει την συναισθηματική φόρτιση των τελετών, γίνεται μίμος, εκφέρει λόγο για τα τραγικά που του συμβαίνουν, εξειδικεύεται σε λεπτεπίλεπτες κινητικές φόρμες, φορά βαριά κοστούμια για να εκφράσει την βαρύτητα της εσωτερικότητας του, γδύνεται για να φανεί η μικρότητα του, δείχνει τον ερωτισμό του και την ευρωστία του, αυτοταλαιπωρείται για να δείξει την ταπείνωση του.

Ανάλογα με την εποχή, το σώμα είναι υπηρέτης, απλός φορέας του νου και του συναισθήματος ή παραβλέπει εντελώς το συναίσθημα και τη σκέψη. Λειτουργεί με απλό μηχανικό, «ασυνείδητο» τρόπο επιτρέποντας να αναδυθεί μια άλλης μορφής εσωτερικότητα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ο χορός πάντα να σημαίνει κάτι ή να εκφράζει μια κατάσταση.

Ο Λουκιανός στα άπαντα μίλησε για την σημαντικότητα της μίμησης με την αρχαιοελληνική της σημασία δίνοντας παράδειγμα πως πρέπει με την κίνηση να δείξουμε την αψάδα της φωτιάς, την υγρότητα του νερού την αγριάδα του λιονταριού και την γρηγοράδα των κινήσεων του. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εκφραστούμε να αποκωδικοποιήσουμε συναισθήματα και καταστάσεις και έτσι, να αναγνωρίσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκετε κάποιος από την γλώσσα του σώματος του.

Για παράδειγμα, έχουμε μια κατάσταση, την νευρικότητα η οποία δηλώνει ανησυχία. Η ανησυχία μπορεί να αποτυπωθεί με επανάληψη. Άρα επαναλαμβανόμενη κίνηση. Η ταχύτητα που την καθορίζει λογικά πρέπει να είναι σύντομη ώστε να φανεί η επανάληψη. Άρα κοφτή κίνηση και γρήγορη. Το μέγεθος των κινήσεων πρέπει να είναι μικρό ώστε να εξυπηρετήσουμε τις παραπάνω δυναμικές. Άρα οι κινήσεις μας πρέπει να είναι μικρές ή κλειστές και ούτω καθεξής.

Από εκεί και ύστερα, η σημειωτική επηρεάζεται και από την προσωπική μας ιδεολογία και τις πεποιθήσεις μας αλλά και την αισθητική και το γούστο του καθενός. Θα πρέπει να μάθουμε να αναλύουμε την τέχνη με βάση του τι ήθελε να πει ο καλλιτέχνης, πως επέλεξε να το δείξει και αν τα κατάφερε, την δεδομένη στιγμή που το έδειξε. Και βεβαίως μετά επεξεργαζόμαστε το εάν μας άρεσε προσωπικά ή όχι. Η ανάγνωση και ανάλυση της τέχνης θέλει κριτική σκέψη και όχι κριτική. Οποιαδήποτε προσωπική πεποίθηση και ιδεολογία επισκιάζει την σημαντικότητα του καλλιτέχνη γιατί επηρεάζεται άμεσα από εμάς και τα πιστεύω μας. Άρα κατά κάποιο τρόπο μας εμποδίζει να αντιληφθούμε την τέχνη και να την νιώσουμε.

Έτσι και στο χορό δίνεται ερμηνεία πίσω από την κίνηση κυρίως όταν ο χορός γίνεται εκφραστικός. Ο χορός γίνεται εκφραστικός όταν δίνεται σημασία στην ποιότητα μιας κίνησης, στις δυναμικές, όταν μεταδίδεις κάτι μέσα από την κίνηση, όταν γνωστοποιείς μια κίνηση, όταν καθορίζεις την πρόθεση της. Η έκφραση αφορά όχι στο πως κινούμαστε αλλά στο τι μας κάνει να κινηθούμε (Laban, 1975, Σιβροπούλου, 2010).

μια σημαντική προσωπικότητα, στην τέχνη του χορού, που μας έδωσε την δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε την κίνηση πιο εσωτερικά, είναι ο Λάμπαν. Η πρωτοποριακή δουλειά του Rudolph Laban στη Γερμανία πριν τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο πρόσφερε μια γλώσσα η οποία έδωσε τη δυνατότητα μιας αντικειμενικής συζήτησης της ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης. Η συνεισφορά του στους τομείς της παρατήρησης της κίνησης, της καταγραφής, και της εφαρμογής τους σε όλες τις μορφές της ανθρώπινης προσπάθειας συνέβαλε στην θεωρητική και πρακτική βάση της αποκωδικοποίησης του χορού. Το κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης του Λάμπαν ήταν τέσσερεις έννοιες-στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αποδόμηση της κίνησης, για την σύνθεση και ανάλυση της κίνησης. Τα τέσσαρα στοιχεία είναι το σώμα, ο χώρος, ο χρόνος και οι σχέσεις:

Σώμα: Μέρη του σώματος, σχήματα, φόρμες

Χώρος: Επίπεδα, διαδρομές, κατευθύνσεις, τρισδιάστατα σχήματα με το σώμα γενικός χώρος, προσωπικός χώρος, αρχιτεκτονική του χώρου.

Χρόνος: Ρυθμός, μουσική, τέμπο, δυναμικές κίνησης, ποιότητες (αργά-γρήγορα, συνεχόμενα-κοφτά), ενέργεια. Ο τρόπος που κινείται ο χορευτής οριοθετεί και τον χρόνο. Δίνει ατμόσφαιρα στην χορογραφία, ορίζει το ύφος.

Σχέσεις: Σχέσεις με τους άλλους γύρω μου, ομάδες.

Σε μια άσκηση, ένα παιχνίδι, μια κινητική σύνθεση, συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Αυτό που μας βοηθάει να δομήσουμε τους στόχους μας, είναι αυτό στο οποίο θα εστιάσουμε. Για παράδειγμα, το παιχνίδι του καθρέφτη μπορεί να έχει ως στόχο το σώμα και πως διαφορετικά μέρη κινούν ή οδηγούν το σώμα. Μια άλλη οπτική θα ήταν να εξετάσουμε το παιχνίδι αυτό ως προς τον χώρο. Πως δηλαδή κινείται το σώμα στο χώρο, σε διαφορετικά επίπεδα ή ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές. Ως προς τον χρόνο, θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουμε διαφορετικές ταχύτητες που μπορούν να κινηθούν οι συμμετέχοντες και αν αυτό επηρεάζει το παιχνίδι ή να εστιάσουμε σε δύο συγκεκριμένες δυναμικές (πχ συνεχόμενο-κοφτό). Και τέλος θα μπορούσαμε να έχουμε σαν στόχο τις σχέσεις και τι δημιουργείτε ανάμεσα σε δύο άτομα καθώς κινούνται. Αυτό που επιλέγουμε ως κεντρικό στόχο μιας άσκησης μας μεθοδεύει και μας ‘αναγκάζει’ να είμαστε πιο ξεκάθαροι και άρα να βγαίνει πιο εσωτερικό αποτέλεσμα.