

Words' Dance

Words' Dance

Words' Dance

Чёрт-те что и сбоку бантик!*

*All my eye and Betty Martin

Н.В. Огрызков/
N.W. Ogrizkov

At the age of 6 mom brought me to a dancing studio but it was not a ballet classes as I expected. It was jazz-modern. Of course, we were taught the basics of dance in a complex, and classics were also included as an obligatory part of it. Although in childhood I did not understand much and lacked enthusiasm when going to first year classes, but then gradually came awareness and love for this kind of hobby.

My first teacher was Nikolai Vasilievich Ogryzkov. It is difficult to describe Nikolai Vasilievich, but this was one of the best choreographers and people in general that I knew. Sometimes with a whip, and sometimes with a carrot, he was able to convey to children the very essence of the movement, painting everything in bright colors. 'Children are small adults', as he said, therefore he always treated us as individuals, without unnecessary childish intonations. Despite the fact that I was small, I remember a lot from his legendary phrases. For example, there were days when the whole group was making bad mistakes, and then Nikolai Vasilievich said: "All my eye and Betty Martin! This is not dancing!" His voice was loud, a lot of children were afraid and respected him. So, after such a motivational speech, as a rule, everyone got concentrated and did well with new energy.

В 6 лет мама отдала меня в танцы, но это оказалось не балет, как я предполагала. Это был джаз-модерн. Конечно, нам преподавали основы танца в комплексе, и классика туда тоже входила как обязательная часть. Но в детстве мне многое было непонятно, первый год я не бежала на занятия с энтузиазмом. Зато потом постепенно пришло осознание и любовь к этому роду занятия.

Мой первый преподаватель был Николай Васильевич Огрызков. Сложно описать Николая Васильевича, но это был один из лучших хореографов и вообще людей, которых я знала. Иногда кнутом, а иногда и пряником он умел донести детям саму суть движения, описывая все в красках. Дети - это маленькие взрослые, как он говорил, поэтому всегда относился к нам как к понимающим личностям, без лишних детских интонаций. Несмотря на то, что я была маленькая, я многое помню из его легендарных фраз. Например, бывали дни, когда вся группа не могла собраться и танцевать без грубых ошибок, тогда Николай Васильевич говорил: «Чёрт-те что и сбоку бантик! Это не танцы!». Голос у него был громкий, многие его боялись и уважали. И после мотивационной речи, как правило, все собирались и с новыми силами все неплохо танцевали.

04

Pre—history

2004 spring

Ogrizkov dancing studio.
Final annual performance of the
middle-level group

Студия Николая Васильевича
Огрызкова.
Отчетный весенний концерт от
средней группы

Будете тараканами*

*You will be cockroaches

Алина Венедиктова/
Alina Venedictova

As the sphere of the project was more or less chosen, I started with analysing performance dance and the positions of people in a collective dance. When dancing in a group people are like a team where everyone knows his/her place and depends on each other. Interesting moment for me was a time and space connection. While rehearsing the same performance for a lot of times, there is a sense that it is a long process but on the stage it gets very short. As a dancer is on a stage he/she doesn't percept time as time, there is only music and body language. And, of course, space plays a big role here.

I started the research from the performance on Prodvizhenie Project where I took part. The stage was really small for the group of 8 but what helped dancers is that we knew our places exactly and our choreographer Alina Venedictova gave us instructions beforehand. So, this particular experience gave me an idea of showing positions of dancers on stage with some graphic way. I depicted people with red dots in space and got the scheme of movements - kind of an invisible pattern on floor. This was a first experiment.

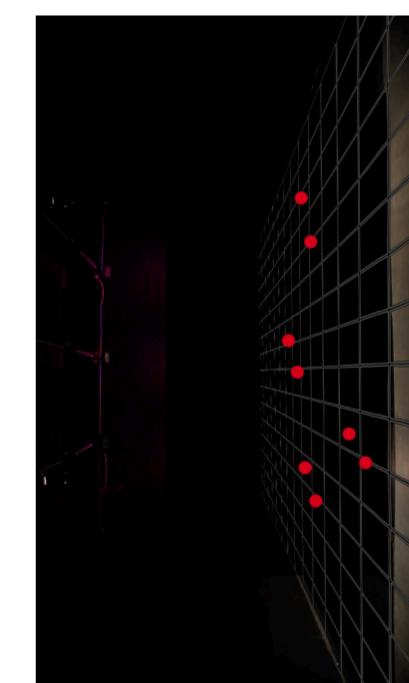
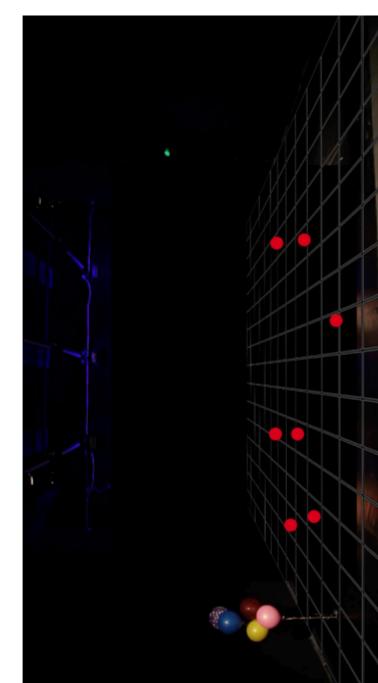
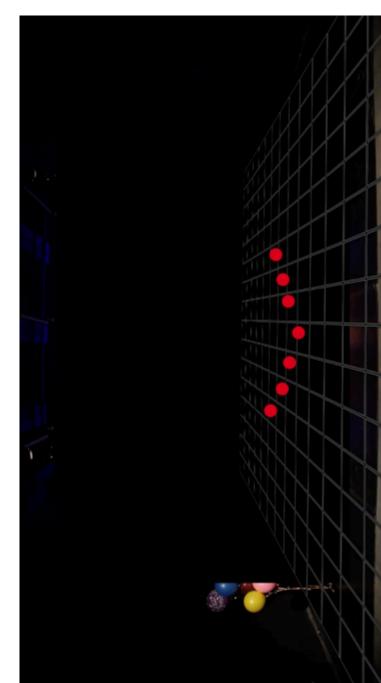
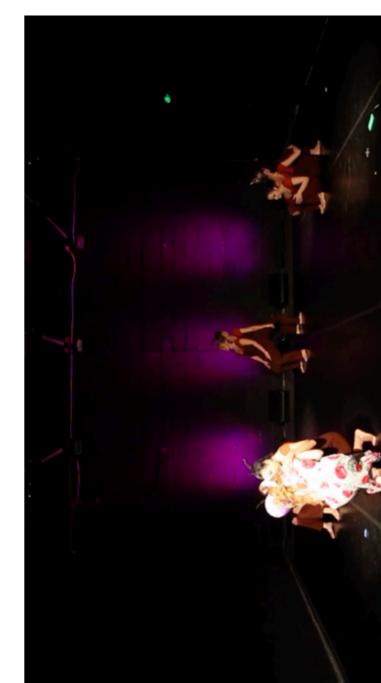
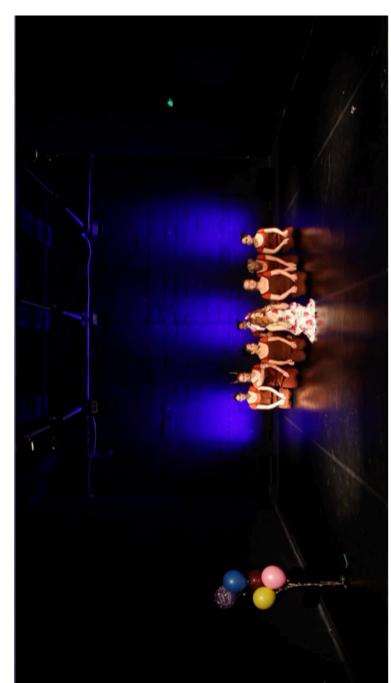
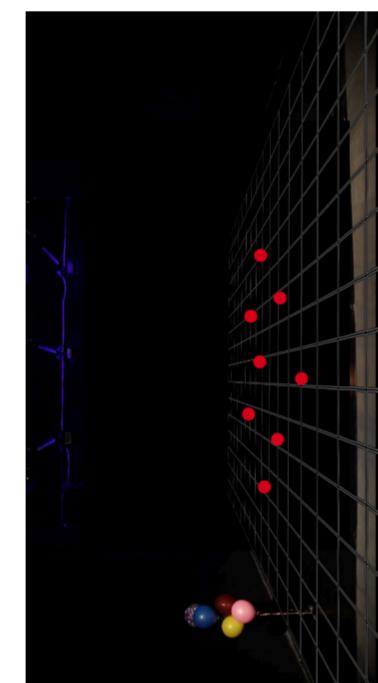
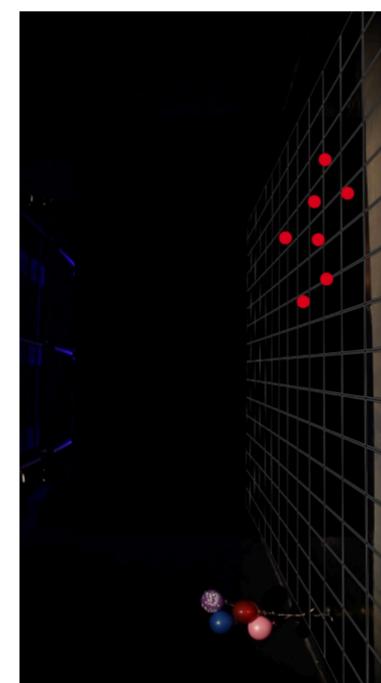
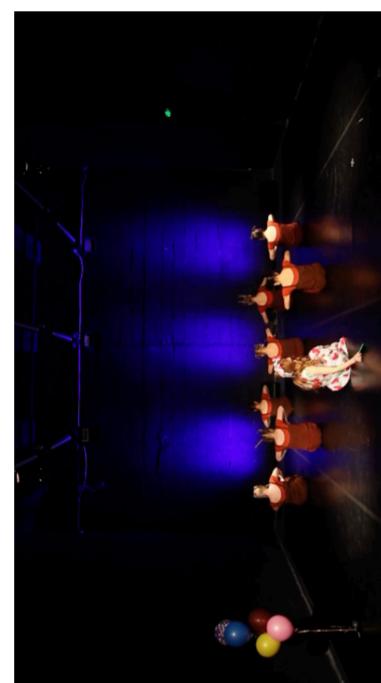
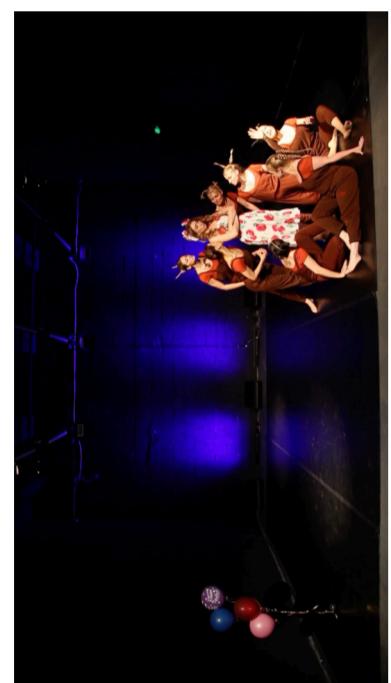
Как только тема проекта была более или менее выбрана, я начала свой анализ с современного танца и позиций людей во время перформанса и коллективной постановки.

Танцуя коллективом, люди сплачиваются и чувствуют себя одной командой, где у каждого есть своя роль и место. Для меня интерес представляла связь времени и пространства здесь. Ведь когда когда танцоры репетируют одни и те же движения по много раз, у них складывается впечатление, что это долгий процесс, но на сцене все совсем иначе. На сцене человек не воспринимает танец сквозь призму времени, у него есть музыка и язык тела. И конечно же, пространство играет здесь не последнюю роль.

Я начала свое исследование с танцевальной постановки на Проекте «Продвижение», в которой я принимала участие. Сцена на конкурсе была небольшая для группы из 8 человек, но нам помогли наставления нашего хореографа Алины Венедиктов и то, что мы знали наверняка свои позиции в рисунке танца. Так, этот опыт послужил отправной точкой моего проекта и натолкнул на мысль отобразить позиции танцоров на сцене графическим способом. Я изобразила людей красными точками в сценическом пространстве и получила схему движений - подобие невидимого паттерна на полу. Это был мой первый эксперимент.

06

Project development #1 2020

2019 May

Performance
Prodvizhenie Project
IN YOUR HEAD

Перформанс
Проект Продвижение
В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ

In the performance «In your head»
dancers represented cockroaches
in the head of main character that
distracted her all the time and gave
advices.

В постановке «В твоей голове»
танцоры воплощали собой тара-
канов в голове главной героини.
Они постоянно дергали ее и от-
влекали, давая различные советы
и меняя свое мнение.

Ролл ап*

*Roll up

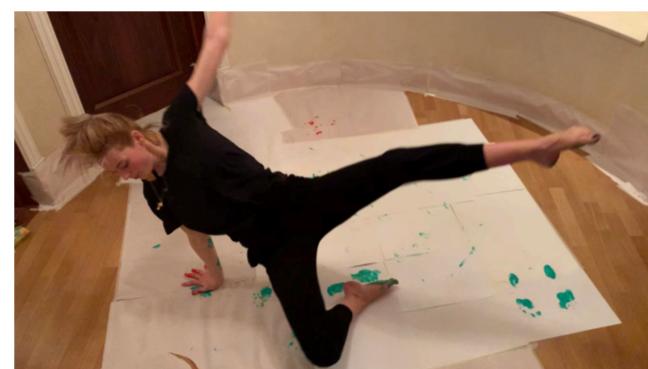
Подъем из скрученного в торсе состояния, которое начинается от поясницы и последней поднимается голова./
Rising from a state twisted in the torso, which begins from the lower back and the head rises last.

Searching further for the connection between dancing moves and graphics, I made an experiment with body painting. Colored hands and feet left some signs on paper while I was dancing. Color accents were spread all over the surface as in contemporary dance people are moving to different points and are not concentrated in one place. The pattern I got still didn't look nice, it reminded me more of a child painting. But I thought of making it digital and play with locations.

Находясь в дальнейших поисках связи между движением и графикой, я провела домашний эксперимент с рисованием телом. После танца с краской на руках и ступнях, на листе остались цветные акценты. Они были расположены по всей поверхности, потому что в современном танце люди двигаются в разных направлениях и плоскостях и не стоят на одной точке, как это происходит в некоторых других стилях. Рисунок, который вышел, больше напоминал детское творчество, но возникла идея перевести это в графический вид и поиграть с про странством.

08

Project development #2 2020

2020 February

Home experiments with paint.
I got an unexpected drawing with
toes and hands that was made
during dancing

Домашние эксперименты с
краской.
Раскрасив ладони и стопы, я по-
лучила неожиданный «рисунок»,
сделанный во время танца

Выпад*

*Lunge

Большая, открытая четвертая позиция, в которой одно колено согнуто (обычно переднее), а другое прямое./

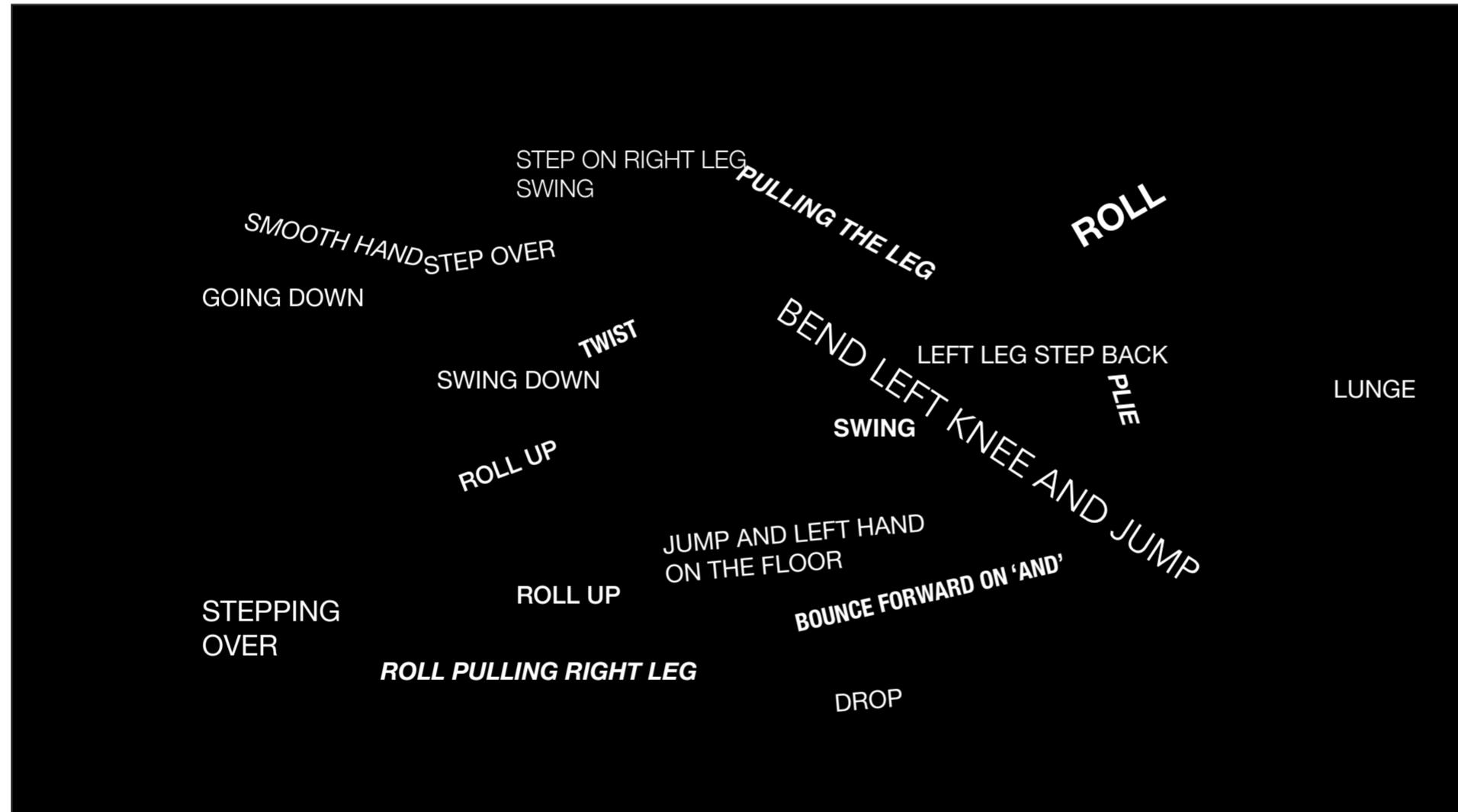
A large, open fourth position in which one knee is bent (usually the front), and the other is straight.

I analyzed the video with my performance and distinguished some dancing movements. Then I decided to describe which movement I was doing on a particular place. So, I wrote these phrases on color prints in different typefaces but it was kind of messy. Typography choice was limited to Helvetica but I tried out various sizes and its variations. Removing the background photo, I got typeface layer that demanded some more organization and system.

После анализа домашнего видео с моими движениями я выделила некие названия движений. Затем я добавила описания танцевальных движений в зависимости от места на бумаге, где оно совершалось. Таким образом, эти фразы были написаны поверх цветных акцентов разными шрифтами, что смотрелось немножко хаотично. Выбор шрифта был сокращен до Гельветики с использованием ее вариаций и разных размеров. Убрав заднее фото, я получила слой с названиями, который требовал дальнейшей организации и системы!

10

Project development #2 2020

Acrylics and typography
experiment

Эксперимент с акриловой
краской и шрифтом

Арч*

*Arch

«Арка». Положение торса с руками на 3-ю позицию (классический вариант), позвоночник прогнут больше назад./

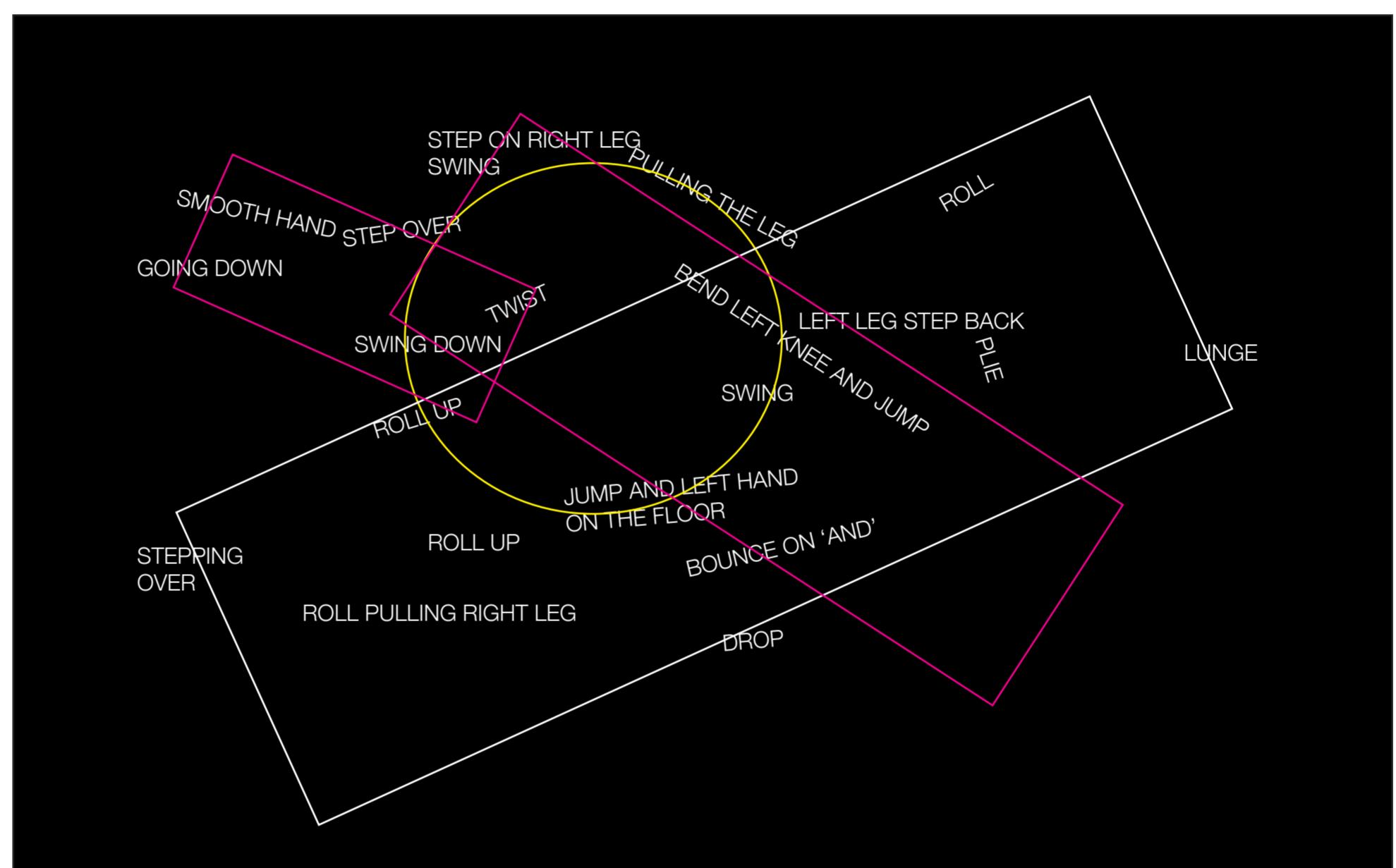
Position in which the whole or upper body is extended, creating the form of an arch.

I tried to follow the directions of movement here with the help of basic shapes. In general, most moves were made around starting point - yellow circle represents it. Squares show generally the direction of series of movements as well as the amplitude with its sizes. Big white outline also shows main direction of dancing and adds a complete view for the whole structure.

С помощью базовых фигур я старалась следовать направлению танца. В целом, большинство танцевальных движений были сделаны вокруг первоначальной позиции - желтый круг отображает это. Прямоугольники показывают общее направление движений, а также их амплитуду с помощью размера. Большая, очерченная белым область - это основное направление танца, которое добавляет законченный вид всей структуре.

12

Project development #2 2020

Typography and shapes
experiment

Эксперимент со шрифтом и
формами

Удлиняем руки*

*Lengthening arms

Алина Венедиктова/
Alina Venedictova

My next project development was connected with dancing terms and phrases that choreographers say during classes. Having visited different classes and seen dancing tutorials, I noticed that many of them combine academical terms with their own interpretations of movements. Some names are really hard to understand when you don't have a dancing background or don't see the actual thing. This connection between what people hear and how they percept it became a core point for the research.

Моим следующим исследованием для проекта стали танцевальные термины и фразы, которые используют хореографы во время занятий. Посетив занятия у нескольких хореографов и посмотрев обучающие видео, я обратила внимание, что хореографы совмещают академические названия движений и свои собственные интерпретации. Некоторые названия кажутся сложными к восприятию для человека без опыта, или если танцор не видит само движение. Эта связь между тем, что люди слышат и как они это воспринимают, стала краеугольным камнем в моем исследовании.

Academic terms	Академические термины
Arch	Арч
Brush	Браш
Exhale	Выдох
Lunge	Выпад
Croisee	Круазе
Passe	Пассе
Roll	Перекат
Twist	Скручивание
Swing	Свинг
Curve	Кёрф
Plié	Плие
Step over	Перешагнуть
Relevé	Релеве
Rond	Ронд
Flex	Флекс
Chasse	Шассе
Roll up/ down	Ролл вверх/ вниз
Free variations	Свободные вариации
Back leg is going forward	Задняя нога вперед
A crown in the ceiling	Макушка в потолок
Hanging	Повисли
More loosely	Свободнее
Heavy head	Тяжелая голова
Relax the neck	Шею расслабили
Lengthen the leg	Удлиняем ногу
Go to the diagonal	Пошли в диагональ
Bottom hand goes under the body	Нижняя рука под собой проходит
Impulse from head	Импульс от головы
Bounce	Кач
Drop	Упали
Gathering with a center	Центром собрали
Roll out to your back	Раскатились
Do a stand	Встали в стойку
Bend right knee	Согнули ногу в левом колене
Follow the head	Уходим за головой
A shoulder-stand	Стойка на плече
Shift weight on a left foot	Переносим вес на левую ногу
Rond with leg	Ронд ногой
Long arm	Длинная рука

This terms were taken from my research and own experience. The list is not complete, it is rather subjective and depicts the most vivid movements and dancing accents.

Данные термины были взяты из моего собственного опыта и исследования. Список не полный, он скорее субъективный и отражает наиболее яркие движения и танцевальные акценты.

Кёрф*

*Curve

Изгиб верхней части позвоночника
(до «солнечного сплетения») впе-
ред или в сторону./
Bending the upper part of the spine
(before the «solar plexus») forward or
to the side.

As I wanted to show individual perception of dancing terms and phrases I got an idea of shooting how dancers improvise, seeing the same words. The main feature was to film from top, above dancers' heads so as to see dancers and the floor. So, on the floor I put stickers with actual words and terms. It was very convenient for people to read while moving as the typeface was big enough (around 130 pt). The point was to get the video where nothing would distract from movements and words - to make a connection between actual world and Graphics.

Поскольку я хотел показать индивидуальное восприятие танцевальных терминов и фраз, у меня возникла идея снимать, как танцоры импровизируют, смотря на одни и те же слова. Главной особенностью было то, что я проводила съемку сверху, камера располагалась над головами танцоров, и ракурс захватывал пол, на котором были наклеены стикеры с танцевальными фразами - как ориентир для танцоров. Ребятам было удобно читать слова во время движения, поскольку шрифт был достаточно большим (около 130 пт). Цель состояла в том, чтобы получить видео, где ничего не будет отвлекать от движений и слов, - чтобы установить связь между реальным миром и графикой.

16

Project development #4 2020

2020 March

Placing stickers with dancing
phrases for shooting improvisations

Подготовка пространства и раз-
мещение наклеек с фразами для
далеешней съемки импровиза-
ций

2018

Fase: Four Movements to the
Music of Steve Reich
Performance.

Video inspiration for my project.
The frame and angle of shooting
represent my idea.

Видео -вдохновение для мое-
го проекта. Здесь угол съемки и
кард соответствуют моей идеи.

Импульс*

*Impulse

Изолированная часть тела (центр)

вовлекает в движение другую

часть. Вариант координации./

An isolated part of the body

(center) involves another part in the

movement. Kind of coordination

variant.

I found 3 dancers for my first experiment. They all had contemporary dancing experience but were of different dancing style backgrounds. I gave them two songs - lyrical and energetic ones and asked to improvise using words written on the floor. All dancers were in black to make a contrast with white background.

Для моего первого эксперимента я нашла трех танцоров. У всех у них был опыт занятий контемпорари, но сами они были из разных танцевальных стилей. Я предложила им по 2 песни - лирическую и энергичную, и попросила сделать импровизацию под музыку с использованием слов на полу. Все танцоры были в черном, чтобы создать контраст с белым фоном.

18

Project development #4 2020

2020 March

Nadezhda Vorontsova/
Надежда Воронцова

Nayana Novikova/
Наяна Новикова

Alexandra Efimova/
Александра Ефимова

СВИНГ*

*Swing

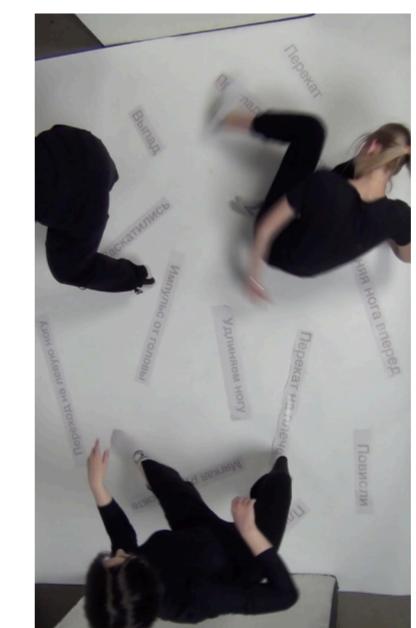
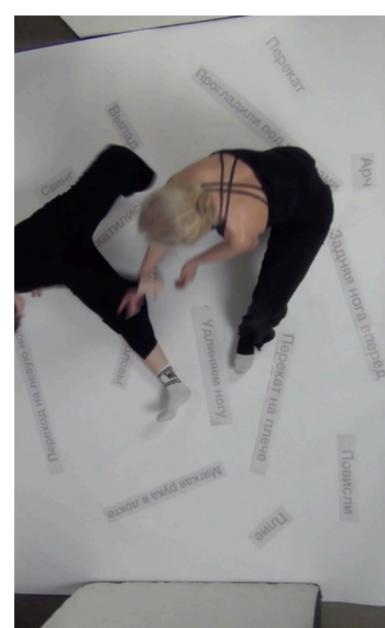
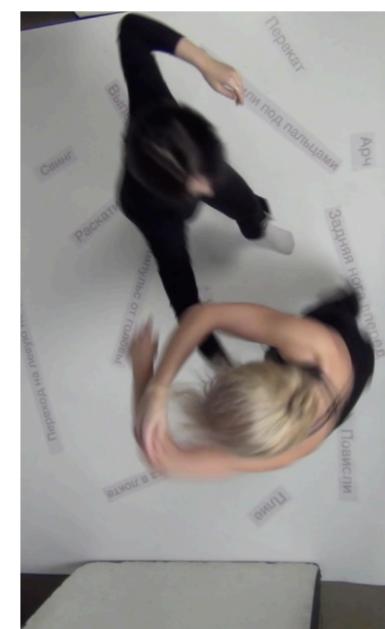
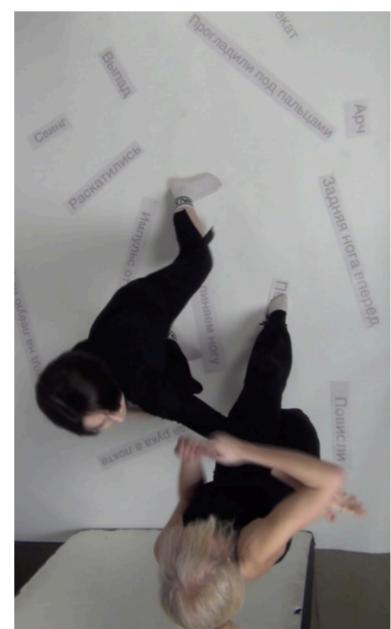
Раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в заданном ритме./
Swaying with any part of the body (arm, leg, head, torso) in a given rhythm. /

Dancers made very interesting figures on a floor and they also tried to interact in pair and in group of three. Due to the limited space, some actions were constrained, but nevertheless, on some frames it could be seen that people do quite similar movements what shows their perception of words.

Танцоры образовывали очень интересные фигуры на полу и пытались также взаимодействовать друг с другом - в паре и втроем. Из-за ограниченного пространства некоторые действия были скованные, но тем не менее на некоторых кадрах заметны интересные решения участников и повторяющиеся движения, что говорит об их похожем восприятии.

20

Project development #4 2020

Ndezhda Vorontsova and Alexandra Efimova/
Надежда Воронцова и Александра Ефимова

Ndezhda Vorontsova, Alexandra Efimova and Anastasia Suchkova/
Надежда Воронцова, Александра Ефимова и Анастасия Сучкова

2020 March

Шассе*

*Chasse

Скользящий шаг с продвижением,
при исполнении которого одна нога
как бы догоняет другую./
A sliding step in which one foot
«chases» and displaces the other./

After filming I applied some effects to videos and got a graphic representation of dance. High contrast and black and white effect made negative space. So, now people reminded of a typeface or some shapes. One of the idea was to use these shapes as an alphabet or movement names in general but it appeared to be not relevant to my main point.

После съемки я обработала видео и получила графический вид танца. Высокая контрастность и черно-белый эффект создали «негативное пространство». Теперь люди напоминали шрифт или разные фигуры. Одной из идей было использовать эти фигуры как алфавит или названия движений в целом, но это оказалось далеко от моей основной темы и идеи.

Moves dictionary

Скручивание/ Twist

Арч/ Arch

Переносим вес на левую ногу/ shift weight on a left foot

Перекат/Roll

Импульс от головы/ Impulse from head

Свинг/ Swing

Screenshots from edited video that are used as the names of particular movements.

Скриншоты из видео, используемые как значки для описания движений.

Браш*

* Brush

Вынос ноги на носок на 45° или 90° градусов или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в воздух или при закрытии в позицию./

Sliding or smearing the entire foot (45° or 90° degree) on the floor before opening the leg into the air or when closing in position.

I decided to step back and not stuck on typography-making from dancing figures. I made a plan of shooting video in bigger space. The idea was the same of top angle and I chose several studios with white floor. I also wanted to experiment with metronome sound instead of music. The second video would have been as a storytelling when dancers move as if narrating their life story using given words.

There is a scheme of how dancers go in and out of the frame. The place of main actions is represented with the sphere. Due to virus Covid-19 I was not able to rent it afterwards.

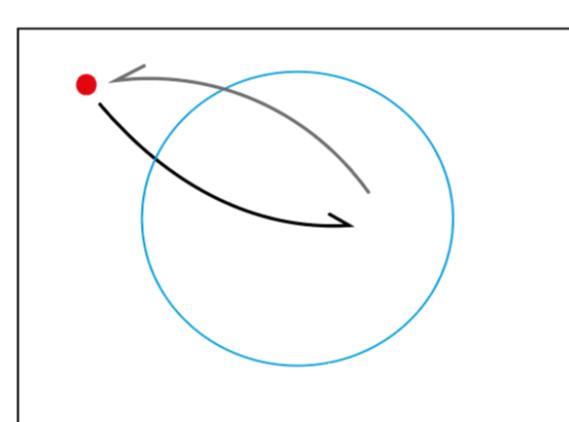
Я шагнула назад и решила не зацикливаться на создании шрифта из фигурок. Я сделала план съемки нового видео в большом пространстве с той же идеей и ракуром и выбрала несколько студий с белым полом. Я также хотела сделать эксперимент с метрономом вместо музыки. Во втором видео танцоры должны были двигаться, рассказывая какую-то историю, используя слова и фразы на полу. В плане есть схема передвижений танцоров, как они входят и выходят из кадра, сферой обозначена основная область танца. Но из-за вируса Covid-19, мне так и не удалось арендовать студию и закончить съемку.

Video plan

1. Metronome sound 100 on 1 person 2 different speed
73

2. Storytelling - I switch on one song for everyone and they dance how they feel using written words on the floor. Dancers move from one corner and go back there.

Scheme

3-5 dancers
9-15 performances: 6-10 with metronome,
3-5 with song | 2 complete videos

Video plan for second shooting/
План видео для второй съемки

#graphicdance

Хэштеги челленджа в ТикТок/
TikTok Challenge hashtags

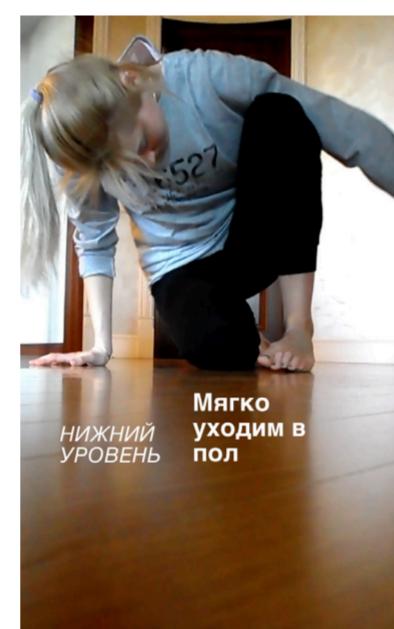
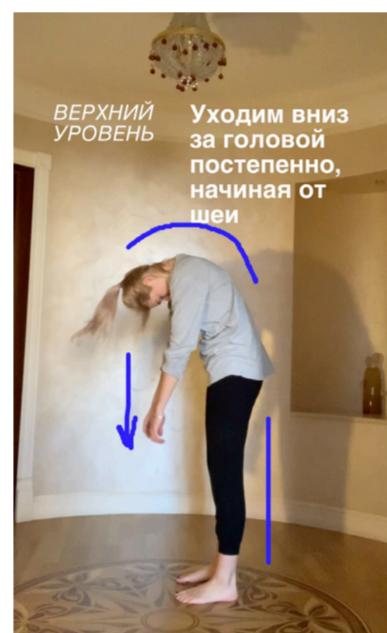
As we all went on quarantine, I made a research of a lot of dancing tutorials about dancing and was inspired by the idea of Crystal Pite that has got a stop-motion and explanation.

Thus, thinking of terms representation, I decided to do a dancing tutorial with words' usage for non-professional dancers. First video was shot from 2 cameras and edited with small amount of graphics so as not to distract viewer from the idea.

Когда мы все отправились на карантин, я посмотрела множество видео-уроков по танцам и вдохновилась идеей Кристал Пайт. В нем были моменты стоп-кадр и объяснения движений. Говоря о выражении терминов, я решила снять видео-урок танцев с использованием слов для непрофессиональных танцоров. Первое видео было снято с двух ракурсов и отредактировано с небольшим количеством графики, чтобы не отвлекать зрителя от идеи.

26

Project development #7 2020

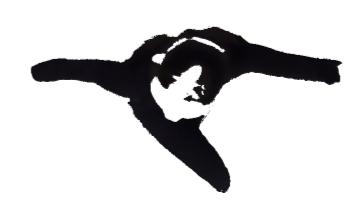
2020 March, 20th

Dancing Tutorial — EXPERIMENT 1
Видео-урок— ЭКСПЕРИМЕНТ 1

2017 October

9 languages of contemporary
dance. Crystal Pite
9 языков современного танца.
Кристал Пайт

Video inspiration for my project.
Typography usage for explanation
Видео -вдохновение для моего
проекта. Здесь шрифт используется
для объяснения движений

#wordsdancebhsad

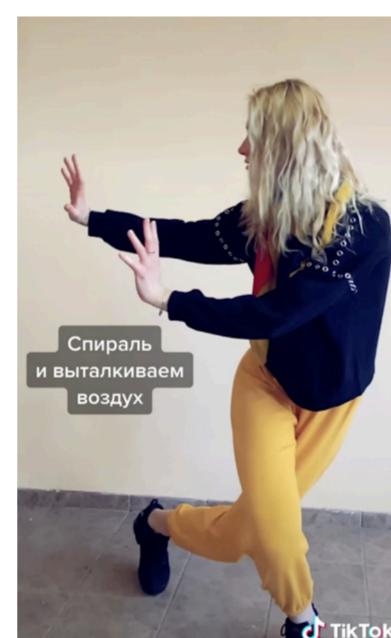
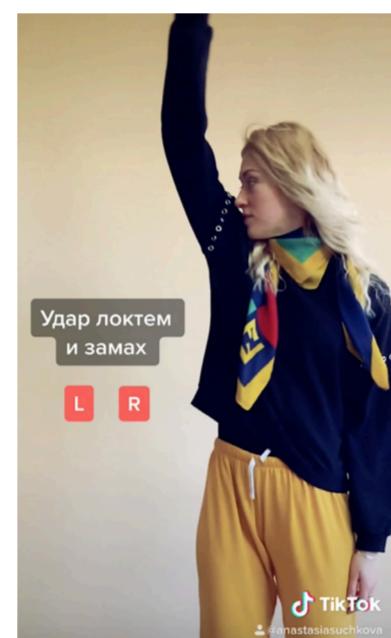
Хэштеги челленджа в ТикТок/
TikTok Challenge hashtags

Second tutorial experiment was decided to use for event on our online exhibition. So, I made a video tutorial really playful and easy and posted on TikTok as a Challenge #wordsdancebhsad #graphicdance. At the end I got around 12 feedback videos with the same hashtag and my moves. Still waiting for more.

Второй эксперимент было решено использовать для проведения мероприятия на нашей онлайн-выставке. Итак, я сделала этот видео-урок игривым и легким и разместила его на TikTok в виде челлендж #wordsdancebhsad #graphicdance. В итоге около 12 человек приняли участие с моими движениями в челлендже, который все еще открыт.

28

Project development #7 2020

Dancing Tutorial - Challenge in TikTok
— EXPERIMENT 2 (rus)

Танцевальный Видео-урок -
челлендж в ТикТок
— ЭКСПЕРИМЕНТ 2 (рус)

2020 April

2020 April

Challenge accepted by: Liza Velichko,
Toma and Anzhelika Ramonova,
Yaroslav Semochkin

Приняли участие в челлендже: Лиза
Величко, Тома и Анжелика Рамоновы,
Ярослав Семочкин

Изоляция*

* Isolation

Каждая часть корпуса образует свое собственное изолированное поле напряжения и центр движения./

Each part of the body forms its own isolated voltage field and center of motion.

These digital posters are the new way of thinking about representation of dancing terms. There are 3 levels of dancing upper-middle-lower (parterre). The poster shows these levels and movements that are done in accordance to it. The background bigger text means movement characteristics while white text are actual moves. Also, some words like «roll» are used more often in dancing that's why they are bigger than other and made in a shape of movement. This bi-lingual poster is supposed to let people choose words from different levels and compose themselves a choreography.

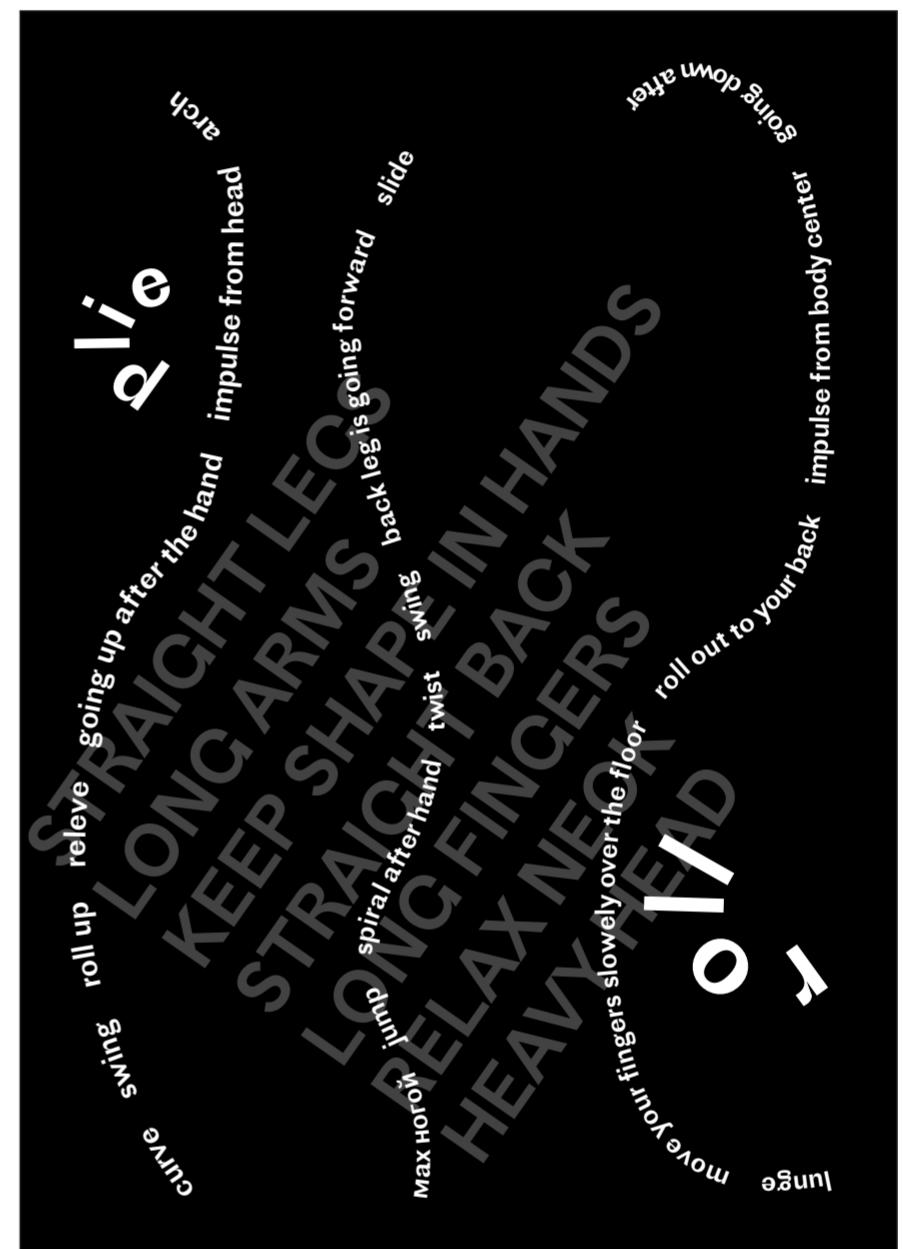
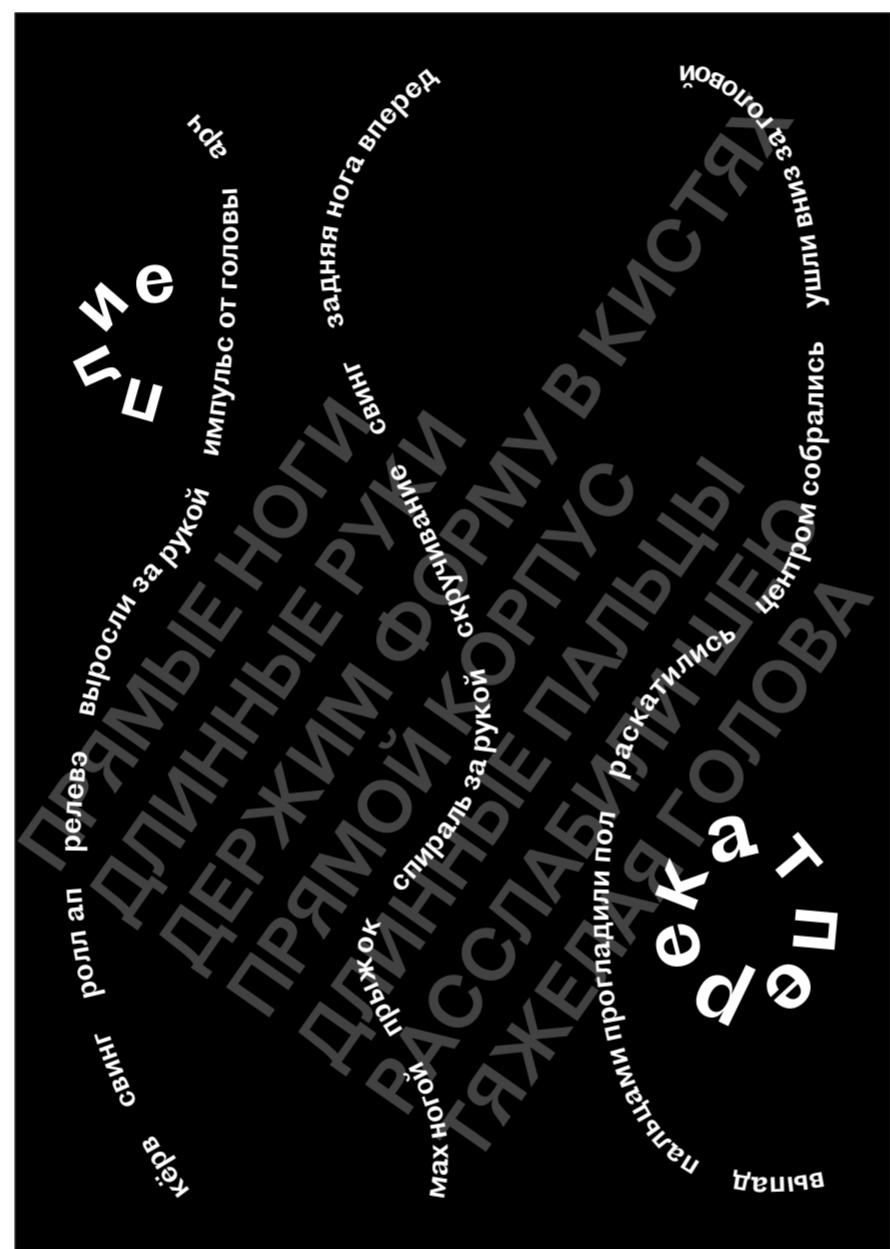
Данные постеры - новый взгляд на представление танцевальных терминов. Существуют три уровня танца - верхний-средний-нижний (партер). Постеры в данном случае показывают эти 3 уровня и движения, которые относятся к каждому. Задний большой текст на постере означает характеристики движения. Также, некоторые слова, такие как «перекат» используются часто в танце, поэтому написаны крупно и напоминают само движение по форме написания. Этот двухязычный постер дает людям возможность сажать движения из разных уровней и собирать из них хореографию.

30

Project development #8 2020

Постеры — ЭКСПЕРИМЕНТ 1

Двуязычный

Флекс*

* Flex

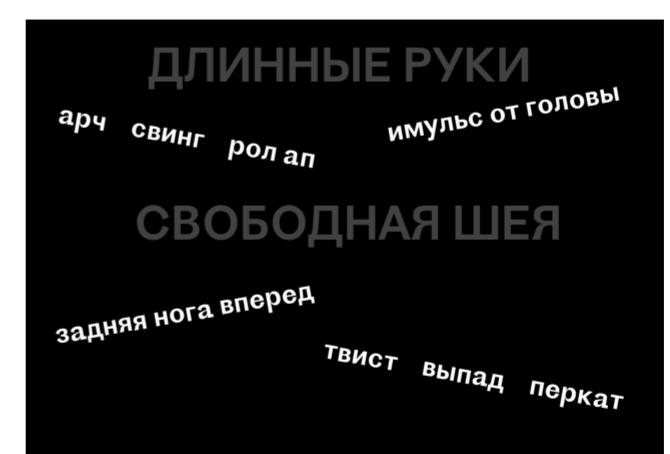
Сокращенное положение стопы
или руки./
Reduced foot or arm position.

Here are some more digital experiments. Some of posters were supposed to be also cards with smaller amount of information to let people remember the moves and not to choose from a wide range. The choice is limited but the cards look less stressful for dancers as I asked them.

Здесь представлены другие эксперименты. Предполагалось, что некоторые из этих постеров будут карточками с меньшим количеством информации, чтобы танцоры могли запомнить названия, и им не приходилось выбирать из большого количества терминов. Выбор ограничен, но карточки вызывают у танцоров, которых я спрашивала, меньше стресса.

32

Project development #8 2020

Digital posters — EXPERIMENT 2-4
eng + rus
Постеры — ЭКСПЕРИМЕНТ 2-4
англ +рус

ПОИНТ*

*Point

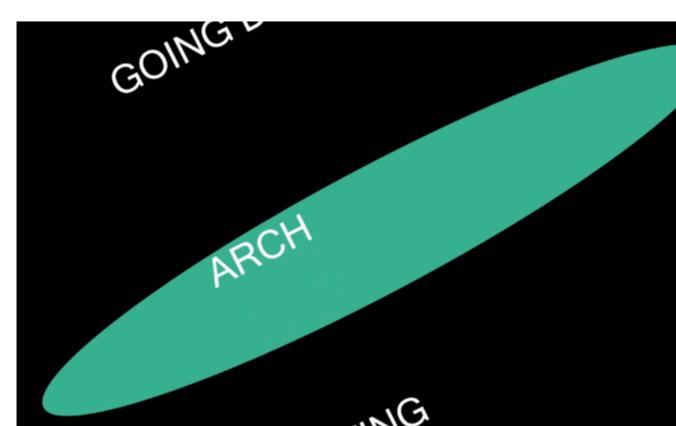
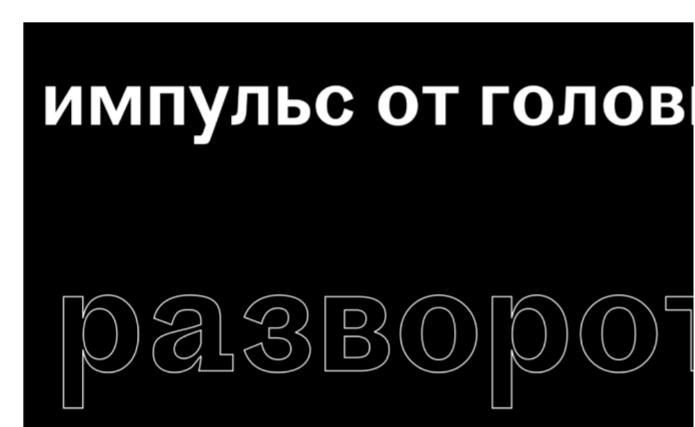
Вытянутое положение стопы или руки./
Stretched position of foot or arm.

13. I transferred my project into video format and made several versions of how words could represent movements. In all experiments text is moving in more or less the same pace. One video grid is really simple where all the phrases are made to fill the screen and the size depends on the word's length. There was also an experiment with green oval shape that represented the pace and time when dancers have to complete a particular movement.

Я перевела свой проект в видеоформат и сделал несколько версий того, как слова могут представлять движение. Во всех экспериментах текст движется более или менее одинаково по скорости. Структура первого видео была очень простая, где все фразы заполняли экран, а размер зависел от длины слова. Был также эксперимент с зеленой овальной фигурой, которая показывала темп и время, когда танцоры должны выполнить определенное движение.

34

Project development #9 2020

3 video animations of phrases —
EXPERIMENT 1-3
eng + rus
3 видео с нимацией фраз —
ЭКСПЕРИМЕНТ 1-3
англ +рус

Сделаю видео как караоке*

*I'll make a video like karaoke

Настя Сучкова/
Nastia Suchkova

After several tutorials I changed video principle and made it kind of «karaoke» when you first see the whole line and secondly it gets colored what means that the action is completed. So, in my video a dancing term appears on the screen and then gets green with the music, the pace is different according to rhythm. What I tried to do is to create such sequence so as contemporary dancers wouldn't stress out and have time before every move to occupy it with improvisation and preparation to the next movement. Music accents make some phrases appear faster but at the same time they are all readable and easy to percept while dancing. This is the moment that bothered me and I asked the opinion of actual participants.

После нескольких семинаров и занятий я поменяла концепцию видео и сделала его по принципу караоке, где сначала человек видит каждую строчку, а потом она окрашивается в цвет, что означает ее выполнение. Так, в моем видео танцевальные термины появляются на экране и закрашиваются в зеленый цвет вместе с музыкой, темп появления разный в зависимости от ритма. Я хотела создать такую последовательность, чтобы танцоры не испытывали стресс, и у них было время на импровизацию и подготовиться к следующему движению в промежутке. Иногда танцевальные фразы появляются быстрее из-за музыкальных акцентов, но в то же время они все хорошо читаются во время танца. Этот момент особенно волновал, поэтому я спрашивала мнение самих участников процесса.

36

Project development #9 2020

за локтеи уходим

Video animations of phrases — Karaoke
principle
in Russian
Видео с нимицией фраз — Принцип
караоке
на русском языке

Только у меня танцевальное пространство не очень дизайнерское*

* But my space for dancing is not really designer

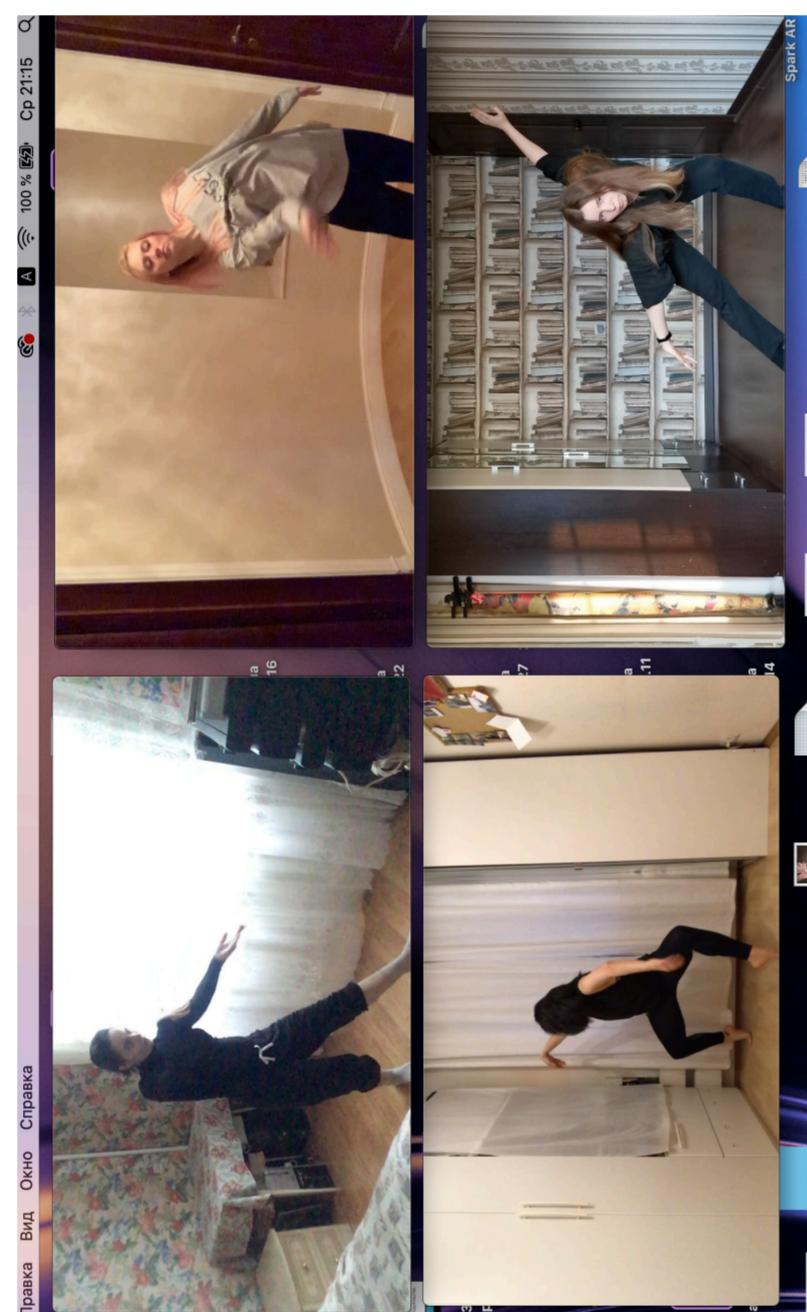
Александра Ефимова/
Alexandra Efimova

All animations and videos were checked and tested by dancers who told their opinion about its pace and convenience to use. The last "Karaoke" variant appeared to be the most appealing for people to watch on the screen and dance simultaneously. So, I sent it to 6 people, some of them are really professionals, some of them are amateurs with good experience. The requirement was to dance in dark/black clothes to make it contrast with the background as everyone have more or less light walls. Afterwards dancers made home videos using the terms. Their perception was different from my own and so, I got a result that I wanted. On my turn, I also danced to see this difference and how I actually imagined the terms looked like.

Все анимации и видео были проверены на танцорах, которые их тестировали и говорили свое мнение по поводу скорости, ритма и удобно ли танцевать под них. Последний вариант «караоке» оказался наиболее удобным для того, чтобы спокойно импровизировать и не терять ход слов на видео. Я отправила их шести людям, некоторые из которых были профессионалы, другие - любители, имеющие хорошую практику и опыт. Условием было смотреть контрастно на фоне светлых стен. Таким образом, танцоры записали домашние видео, используя термины на видео. Их восприятие слов сильно отличалось от моего и было разное, поэтому я тоже записала свою импровизацию, чтобы показать, как я видела эти движения.

38

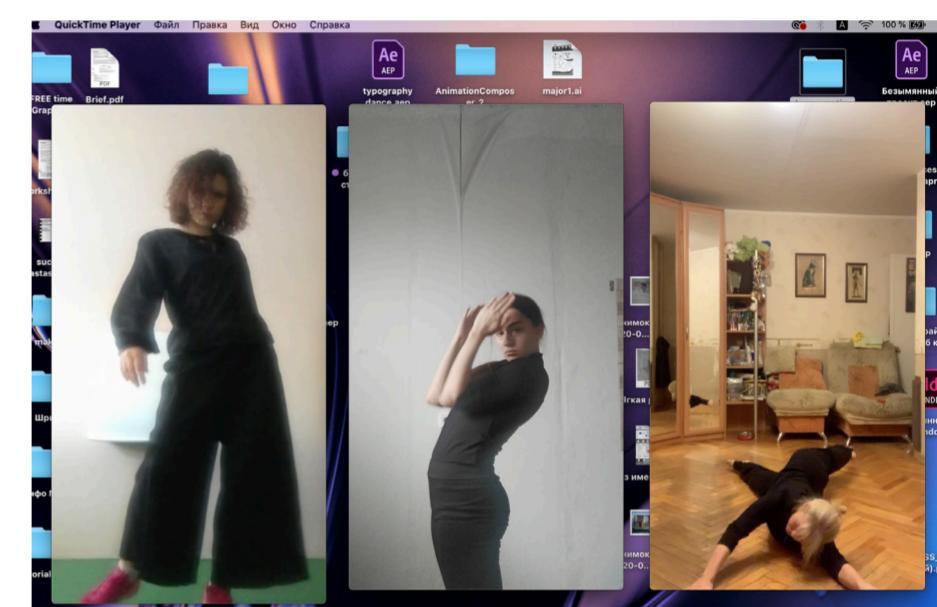
Project development #10 2020

2020 May

Home dancing videos by Sasha, Nastia,
Christina and Katia

Домашние видео с танцами от Саши,
Насти, Кристины и Кати

Home dancing videos by Ksenia, Nayana
and Nadia

Домашние видео с танцами от Ксении,
Наяны и Нади

Тяжелая голова*

* Heavy head

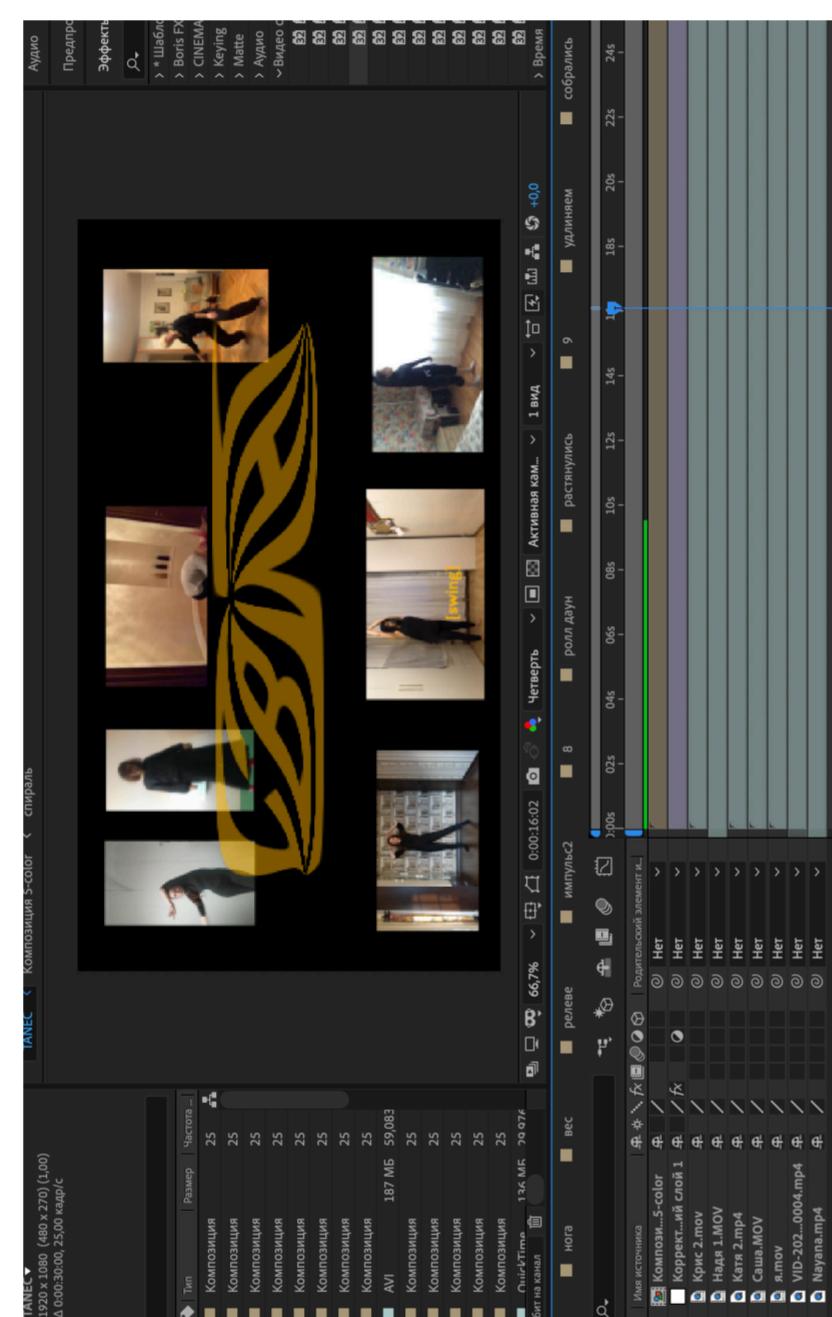
Н.В. Огрызков/
N.W. Ogrizkov

As I collected all the materials from dancers, I got the video with everyone dancing at once. I didn't do a particular grid at first, just put 7 videos in a frame and put the video with dancing terms in a corner. But it reminded a house with windows where dancing people can be seen. There was also an idea to make the screen look like a conference in Zoom or in FaceTime where the one who speaks is getting bigger. I made several variants but still didn't find good one.

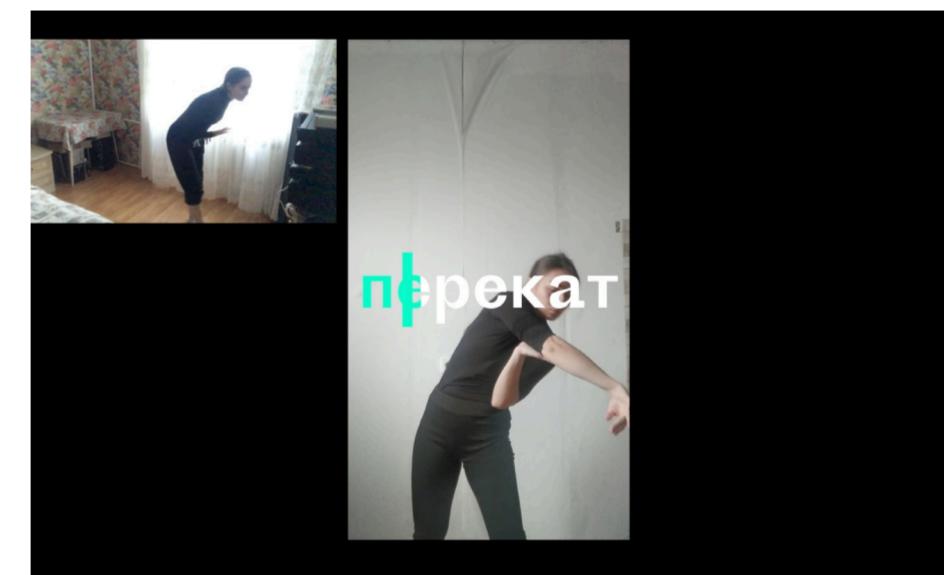
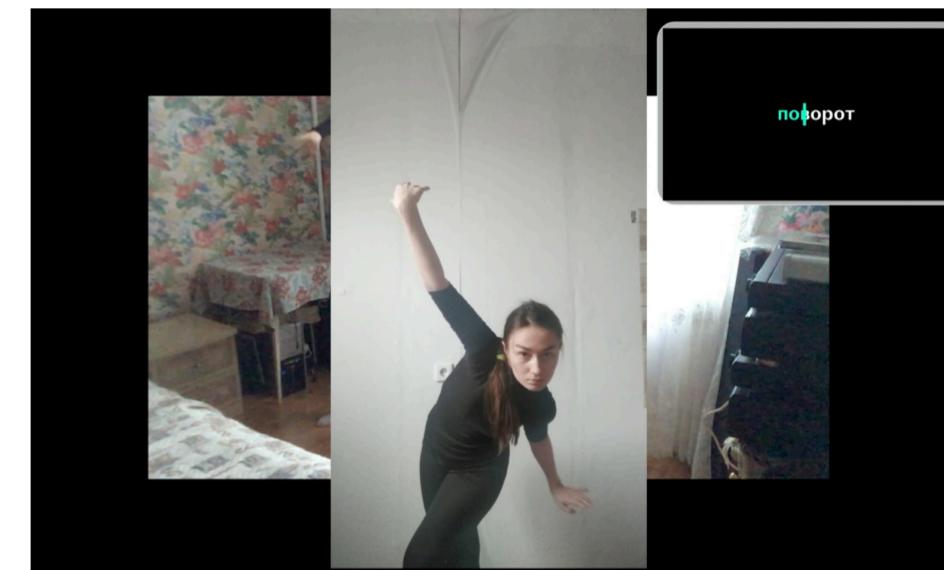
Как только я собрала все материалы танцоров, я сделала видео, где все одновременно танцуют под музыку. Сначала я не делала какую-то макетную сетку, просто собрала 7 видео в кадр и расположила в углу анимацио-цию с танцевальными окнами, в которых видно тан-цующих людей. Также была идея сделать, чтобы экран мне дом с освещенными окнами, в которых видно тан-цующих людей. Также была идея сделать, чтобы экран выглядел как конференция в Зум или FaceTime, где го-ворящий становится больше. Я сделала несколько вари-антов, но пока не нашла финальное решение.

40

Project development #10 2020

Video with dancers' participation
and graphics
**Видео с участием танцоров и
графикой**

Conclusion

Digging into the theme of contemporary dance, I questioned the side of emotions and perception of terms. Academic dancing terms are usually used in conjunction with personal names for particular movements and dancers. Project I wanted to show this word usage and dancers perception of it. Having tried out different visual ideas such as posters, cards, stickers I finally drove to a decision to make a video for dancers. Considering new reality and quarantine the project came to a form of home-based improvisations by several participants who read dancing terminology on the same video and dance simultaneously. The result was intriguing - contemporary dancers of different backgrounds moved differently with the video but at the same time similar ideas could be read there. As a proposal for my project I made a final video-documentation with examples of dancing people and animated words that appear on the screen with the music flow. It was decided to make animation simple because after asking dancers' opinion, I realized that distorted and stretched text is too complicated to read in motion. However, my idea was to make kind of randomizer - when individuals don't know the content of next phrase choreography beforehand. In such way we get pure improvisation, visualization and interpretation. So, in my video animated phrase appear after spinning in different dimensions what symbolizes word's random generator. While people are seen simultaneously on the screen, there are also frames with one dancer closer like in a FaceTime conference interface.

Contemporary Dancers:

Nadezhda Vorontsova/
Nayana Novikova/
Alexandra Efimova/
Christina Kim
Ekaterina Goryunova
Ksenia

Tik Tok Challenge:

Tamara and Anzhelika Ramonova
Yaroslav Semochkin
Tatiana Kiriakova
Elena Buchenkova
Yohann Rana
Elizaveta Velichko
Evgenia Velichko
Ekaterina Goryunova
Ksenia
Lesia Kuranova
Maria Nikolaeva

Заключение

**Особая благодарность танцорам
современных танцев:**

Надежда Воронцова
Наяна Новикова
Александра Ефимова
Кристина Ким
Екатерина Горюнова
Ксения

Участникам ТикТок Челлендж:

Тамара и Анжелика Рамоновы
Ярослав Семочкин
Татьяна Кирьякова
Елена Бученкова
Йоханн Рана
Елизавета Величко
Евгения Величко
Екатерина Горюнова
Ксения
Леся Кураннова
Мария Николаева

