

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогика искусства.

Развитие бродвейского джаза

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 411 группы
направления (специальности)
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Институт искусств

Карандышевой Эльвиры Анвяровны

Научный руководитель
к.п.н., доцент

И. А. Иванова
6.06.16

И. А. Иванова

Заведующий кафедрой
д.п.н., профессор

И. Э. Рахимбаева
6.06.16

И. Э. Рахимбаева

Саратов, 2016 год

Введение. Танец является одной из древнейших форм искусства. Появившийся из потребности в выражении чувств, эмоций и ощущений посредством тела, отражал наиболее важные вехи в жизни человека. Практически каждый народ имеет свои танцы с уникальными и непохожими на других особенностями, традициями исполнения и, соответственно, историю появления танца. В настоящее время существует огромное количество стилей, видов, форм танца. Безусловно, танцевальное искусство не стоит на месте, и список пополняется новыми стилями и формами.

Джазовый танец на сегодняшнем этапе развития вынесен в отдельную самостоятельную танцевальную систему. История его формирования уходит в культуру африканского народа, но, тем не менее, джаз-танец относится к категории «современный танец». Как и другие виды современных танцевальных направлений, джаз-танец имеет свою лексику, технические особенности и разновидности.

Актуальность данного исследования заключается в том, что исследовательский материал по джазовому танцу в России достаточно скуден. Джазовый танец в принципе, несмотря на длительный процесс формирования, не имеет столь продолжительной истории развития, как танец классический, например.

Кроме этого, тема **актуальна** в связи с тем, что, к сожалению, какие - либо культурные тенденции приходят с опозданием или вообще «проходят» мимо. И джазовый танец со всеми своими разновидностями только недавно стал вливаться в наше культурное пространство.

Теоретической основой исследования послужили труды В. Ю. Никитина, Т. Н. Кудиновой, С. Янг, Ю. Панасье, а также многочисленные зарубежные интернет-ресурсы.

Цель данного исследования - выявить особенности стиля Боба Фосса и его влияние на хореографию бродвейских мюзиклов.

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих **задач**:

- раскрыть историю возникновения джазового танца;
- определить особенности техники джаз-танца и показать его основные разновидности;
- выявить исторические предпосылки появления жанра мюзикл;
- рассмотреть стиль Боба Фосса на примере его работ в бродвейских мюзиклах.

Работа состоит из введения, двух глав, списка использованной литературы и приложения.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Развитие бродвейского джаза» два параграфа. В первом параграфе «История возникновения джазового танца» рассмотрен процесс возникновения джазового танца как вида современной хореографии.

Джазовый танец был привезен чернокожим населением из Африки, но исторически сложился и эволюционировал именно в США. Главной художественной особенностью и отличием джазового танца является совершенная свобода движений всего тела танцора и отдельных частей тела как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. Джазовый танец - это прежде всего воплощение эмоций танцора; джазовый танец - танец ощущений, а не формы или идеи, как это происходит в модерн-танце.

Танец для жителей Африки был трактовкой жизни, и даже вдалеке от Родины они продолжали «проживать» танец. Однако со временем, их танцы, сохранявшие в себе африканские традиции, все сильнее поддавались влиянию европейской культуры работоторговцев и владельцев кофейных плантаций, в связи с чем, стали претерпевать некоторые изменения. Европейское и негритянское направления в Новом Свете оказывали влияние друг на друга и в конце концов интегрировали. Процесс зарождения джазового танца как направления произошел

на основе африканской культуры, т. е. ритмов и танцев фольклорного характера, на которые накладывались различные наслоения.

Шоу менестрелей были первым местом, где нашел свое применение джаз-танец, а точнее - пародия на него. Белые артисты гримировались под чернокожих и развлекали публику, высмеивая стереотипы о рабах и изображая «танец черных». После окончания Гражданской войны традицию менестрель - шоу продолжили и представители негритянского населения. Менестрели первые, кто стал придавать известность элементам африканской культуры.

После отмены рабства у чернокожего человека, в бывшем - раба, была возможность попасть на сцену. Это либо работа в водевилях, бурлеск-домах, где образ отрицательно-иронический так любила публика, либо популярные танцевальные конкурсы, которые породили новые стили танца.

Следующим этапом развития джазового танца, как сложившейся школы танцы со своими упражнениями и лексикой, можно назвать время с 90-х годов XIX века до второй мировой. В этот период джаз-танец оказывает большое влияние, кроме бытового и театрального танца, еще и на классический «балетный» танец. Постепенно стирается так называемая «природа» джазового танца. Взаимообусловленность «белого» и «черного» танца все растет, теряется народный (фольклорный) характер танца. Это все определяет вынесение в определенное направление танцевальной техники джаз-танца.

Огромную роль джазовый танец сыграл в истории развития мюзикла. В 30-40-е годы происходит процесс художественной эволюции мюзикла. Его тематика становится разнообразной, возрастает хореографическое богатство его выразительных средств. В роли постановщиков спектаклей выступают известные и талантливые балетмейстеры: Дж. Баланчин, Х. Хольм, А. де Милль, Дж. Роббинс.

В 50-60-е годы, с появлением молодых талантливых балетмейстеров - Г. Чемпиона, М. Кидда, Б. Фосса, Г. Росса и других, развернутое хореографическое действие стало художественной основой спектакля, а танец средством выражения

психологического мира героев спектакля, мотивировкой их поступков, средством воссоздания уникальной художественной атмосферы.

Таким образом, можно сделать вывод: в основе джазового танца лежит африканская культура, а именно ритмы и песни фольклорного характера, на которые накладывались различные наслоения, встретившиеся в Новом Свете. Это продукт новой культурной традиции, получившей название «афро-американской». За долгий путь от менестрель-шоу, водевилей к Бродвею и Гарлему джаз-танец успел сформироваться и вылиться в отдельную танцевальную технику. Долгое время джазовый танец даже не признавался танцем, а сейчас джазовый танец практически неразрывно связан с мюзиклом. К концу 60-х годов джаз-танец прочно встал в ряд направлений современной хореографии. Область его бытования была широка: бытовой танец, танец театральный, танец кино, и, наконец, чисто хореографические спектакли, созданные на основе лексики джазового танца. Джазовый танец постоянно находился под влиянием других систем и направлений танца, вбирая в себя достижения, достигнутые классическим танцем, народной хореографией и другими направлениями танцевального искусства.

Во втором параграфе «Особенности техники джазового танца и его основные разновидности» определяются отличительные черты джазовой техники танца и рассматриваются основные стили джаз-танца.

Обладая уникальным для танцевальных стилей ассортиментом выразительных средств, джаз-танец помогает танцору отражать те изменения, которые происходят в окружающем мире (эстетические и социальные).

При анализе африканского фольклорного танца Кэтрин Данхэм выделила технические особенности этого стиля.

При упоминании позы коллапса, речь идет о свободном «держании» тела в пространстве, без напряжения и стремления вверх. В джазовом танце позвоночник, как и в классическом танце, является осью движения, но эта ось не всегда направлена строго вертикально, а очень часто изгибается и вращается в

различных отделах. При напряжении невозможно движение отдельных центров, например, грудной клетки, в то время как при достаточном расслаблении такие движения возможны.

Изоляция - то, с чего начинается обучение джаз-танцу. Джазовый танец отличается наличием нескольких отдельных частей - центров: голова и шея, плечевой пояс, грудная клетка, тазобедренная часть, руки и ноги. Кроме того, изолировано могут двигаться два и более центров, что и является полицентрией. В джазовом танце центры могут двигаться не только в различных пространственных направлениях, но и в различных ритмических рисунках. Понятие мультупликации также тесно связано с ритмом. Оно означает, что единое движение раскладывается на составные части, фазируется или мультиплицируется.

Координация является одной из главных отличительных черт джазового танца, хотя бы в силу своей сложности, и осуществляется она двумя способами: импульсом, при котором два или несколько центров приводятся в одновременное движение, либо применяется принцип управления, т. е. центры включаются в движение последовательно. Координироваться вместе могут голова и руки, тазобедренная часть и шея и т.д.

Джаз - «открытая» система, в связи с чем в технике джазового танца присутствуют заимствования из модерн-танца: contraction и release. Contraction - сжатие, сокращение, т. е. уменьшение тела в объеме. Противоположное понятие - release, т. е. расширение, когда тело расширяется в пространстве, становится больше. Так же из модерна джаз-танец взял уровни (свободное перемещение тела танцора как по вертикали, так и по горизонтали) и трюковые элементы («шпагат», «кувырок через плечо», «мост» и т.д).

Отдельно стоит выделить и импровизацию. В современных направлениях хореографии, в частности в джазовом танце, очень ценится умение танцора импровизировать. Импровизационное мышление у танцора редко бывает врожденное. Подготовить «почву» помогает изучение джазовой музыки, джазового мышления как импровизации. Непосредственно - овладение техникой

джаз-танца. И, конечно, умение прислушиваться к своим ощущениям, порывам души.

Джазовый танец заимствовал терминологию и отдельные движения из различных танцевальных направлений: классический танец, модерн, степ, латино-американские танца, хип-хоп, хаус и др. Разные направления в разной степени повлияли на развитие джазового танца, который в свою очередь имеет основные уже закрепившиеся виды джазового танца.

Афро-джаз - танец этнический, существующий практически без каких - либо ограничений и канонов. Для афро-джаза характерные «широкие», «большие», размашистые движения. Афро-джаз фактически считается «классическим» джазом.

Блюз-джаз - это медленный, чувственный и эмоциональный танец, исполняемый под блюзовую музыку. Блюзово-джазовый танец может рассказывать об одиночестве, грусти или наоборот чувстве влюбленности, практически весь спектр чувств можно «прожить» танцем.

Модерн-джаз - энергичный и выразительный танец, образный танец, который взял все самое лучшее у джаза и модерна.

Hot-джаз - этот стиль полон высоких выразительных шагов и возбуждающих движений, в этом стиле джазового танца присутствует много элементов степа, т.к. ритм слишком быстрый, позы могут допускать сутулую спину, поднятые плечи и качающиеся бедра, чаще всего этот стиль исполняется в телевизионных, коммерческих шоу и мюзиклах.

Cool-джаз. Это форма танца отличается ровностью проявления характера, чему соответствует музыка. Отличительной особенностью является эмоциональная сдержанность, тенденция к сближению с музыкой.

Лирический джаз - танец является относительно недавней формой танца, которая произошла от слияния джазового и классического танцев.

Бродвейский джаз возник ещё в 20-е годы XX века, в то время, когда джазовой техникой стали заниматься профессионально. Бродвейский джаз предполагает исполнение танцевальных номеров из известных мюзиклов.

Можно сделать вывод: техника джаз-танца, безусловно, сложна, непохожа на техники других направлений и является основой во всех разновидностях джазового танца. Прямое обращение к африканским танцам предполагает умение танцора владеть своим телом, импровизировать и, конечно же, проникаться джазовой музыкой. Та или иная разновидность имеет свою предысторию, отличительные черты и свое место бытования. Так, самый яркий, эффектный стиль - бродвейский джаз - нашел свое применение в мюзикле. Бродвейский джаз - это в первую очередь грандиозное шоу и только потом танец. Эта характерная особенность и помогла бродвейскому джазу найти свое применение в мюзикле.

Вторая глава «Развитие джазового танца на Бродвее» также включает два параграфа. В первом параграфе «Хореография в мюзикле» рассматриваются исторические предпосылки появления такого жанра как мюзикл и прослеживается развитие хореографии в нем.

Мюзикл - очень интересный и одновременно сложный жанр сценического искусства, т.к в нем неразрывно существуют драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства. Безусловно мюзикл можно смело отнести к явлению именно XX века, но он существовал в зачаточных формах еще задолго до этого. Первоначально возник в США. Его рождению предшествовал целый ряд комедийных развлекательных жанров, существовавших в американской театральной культуре на протяжении нескольких столетий и соответствующих потребностям того или иного времени ее развития.

Одним из первоисточников мюзикла являются творчество менестрелей. Менестрель-шоу было местом, где сформировался афро - джаз. Погружение в негритянский фольклор, который стал основой формирования джаза в целом, стало отправной точкой в формировании целого отдельного направления.

Из балладной оперы мюзикл заимствовал прием динамизации действия, работы с музыкальным и текстовым материалом в духе современных актуальных потребностей. Непосредственный вклад экстраваганцы в развитие мюзикла, кроме влияния на стиль и динамику действия, состоял еще и в том, что молодые дарования получали здесь возможность для разностороннего проявления своего таланта. Многие «звезды» раннего мюзикла прошли школу экстраваганцы.

Бурлеск - жанр-пародия с середины XIX столетия стал известен и в США и оставил в «наследство» мюзиклу остроту трактовки современных проблем - высмеивание чванства и коррупции власть предержащих, глупости самодовольства. Водевиль (варьете) внес особый вклад в развитие американской театральной системы и мюзикла, и заключался в том, что именно в рамках этого жанра сформировался универсальный «синтетический» актер.

Рождение жанра «мюзикл» связано с культовой улицей в Нью-Йорке - Бродвей. Бродвей задавал тон в мире мюзиклов в течение многих лет. Почти каждый год был ознаменован появлением нового популярного мюзикла.

Развитие мюзикла связано с таким явлением как рок-опера. Мюзикл и рок-опера имеют, как сходства, так и отличия, и главное отличие заключается в использовании мюзиклом сложных зрелищных эффектов.

Мюзикл на данном этапе развития невозможно представить без танца, но раньше танцу в мюзикле отводилось совсем немного «места», и это были в основном вставные номера, разбавляющие вокальные выступления. Именно в XX веке ряд хореографов изменил понятие о танце в мюзикле: танец стал неотъемлемой частью мюзикла.

Хореография мюзиклов также неоднократно подвергалась экспериментам и нововведениям. Начиная от классической хореографии в лице Дж. Баланчина, продолжая модернисткой и новатором А. де Милль и приходя к бродвейскому танцу в своем первоначальном виде с Джеком Коулом.

Продолжил развитие бродвейского джаза Боб Фосс, который во всех своих работах наделял танец смыслом и сюжетом, сексуальностью и юмором. За Бобом Фоссом стоит и развитие такого явления как мюзикл.

Таким образом, мюзикл - это музыкально-театральный сценический жанр, объединяющий в себе искусство танца, оперы и драмы. Зачаточными формами были такие жанры, как менестрель-шоу, экстраваганцы, бурлеск. Танец стал неотъемлемой частью мюзикла только в XX веке. В хореографии мюзикла оставили след многие хореографы, реформируя и привнося свои характерные стилистические приемы. Формирование бродвейского джаза связано с именем Джека Коула. Но своему развитию и дальнейшему преобразованию бродвейский джаз обязан Бобу Фоссу.

Во втором параграфе «Стиль Боба Фосса как кульминация развития бродвейского джаза» рассматриваются характерные особенности стиля хореографа и его вклад в развитие бродвейского джаза.

Будущий знаменитый хореограф, выросший в атмосфере водевилей и бурлеск-домов, сначала пробовал себя в качестве исполнителя, но успех снискал будучи постановщиком: первой его работой был мюзикл «Пижамные игры», где уже был виден его хореографический почерк: сутулые плечи, подогнутые ноги, артикуляция рук. И уже тогда хореограф стал обращаться к образу Чарли Чаплина - черный костюм, белые перчатки, трость и дерби.

Работы Боба Фосса часто не проходили цензуру, тем самым не давая возможность хореографу воплотить все свои задумки в жизнь. Это послужило отправной точкой в начале карьеры Фосса как режиссера мюзиклов, а в дальнейшем и режиссера фильмов.

Мюзиклы «Милая Чарити» и «Кабаре» укрепили за Бобом Фоссом репутацию провокатора Бродвея. Женщины в его работах источают сексуальность через тщательно спланированные движения, Боб Фосс умел подчеркнуть индивидуальность исполнителя, поэтому его «персонажи» невероятно органично и двигаются, и поют, и в принципе живут на сцене.

Одной из самых ярких и «долго живущих» на Бродвее постановок является «Чикаго». Этот мюзикл есть непосредственное отражение стиля Боба Фосса: в основе - животрепещущая история, связанная с сексом и смертью, атмосфера варьете, стилизованные джазовые шлягеры 20-х гг., невероятно харизматичные и яркие женские образы. «Чикаго» и сегодня числится в «классическом» репертуаре Бродвея.

Таким образом, можно сделать вывод: Боб Фосс - человек, который своими работами «перетряс» ровный и не провокационный мир Бродвея. Юмор, провокация, сексуальность, то, что внес Фосс, как в мюзикл, так и в саму хореографию. Много хореографов и танцоров являются продолжателями уникального стиля Боба Фосса. Среди них Энн Райнкинг, благодаря которой и сейчас мюзикл «Чикаго», как и многие другие, идет на сцене Бродвея в почти первозданном виде. Боб Фосс умел создавать органичный и запоминающийся образ, подчеркивая индивидуальность, смело добавлять в танец чувственность, сексуальность, а в сам мюзикл провокацию, юмор и иронию.

Заключение. Джазовый танец появился в результате интеграции европейской и африканских культур, образовавшей на земле Нового Света. Основа джазового танца - фольклорные танцы племен Африки. Именно они дали этому виду танца свободную изолированную работу всех частей тела и конечностей, четкие фиксированные позы, невероятную динамичность и эмоциональность. По мере своего развития, джаз-танец все больше терял свою «природу» и все больше «впитывал» различные наслоения. Длительное время джазовый танец считался варварским, некрасивым, неуклюжим и в начале своего пути носил пародийный характер.

Джазовый танец имеет свою хореографическую лексику, свои технические отличительные черты, среди которых: полиритмия, поза коллапса, использование синкопированных и ритмически сложных движений, свободное передвижение тела как по вертикали пространства, так и по горизонтали, повышенная координация. Важная роль отводится импровизации в джаз-танце.

Джазовый танец имеет ответвления - разновидности. Среди основных: афро-джаз, лирический джаз, cool-джаз, hot-джаз, блюз-джаз, бродвейский джаз и свинг. Каждый стиль джазового танца имеет свое место бытования. Не многие вышли на «большую сцену» и остались в качестве направлений для танцевальных номеров или каких - то особых случаев. Но самый эффектный, яркий и популярный стиль нашел свое применение в мюзикле. Это - бродвейский джаз. Сформировался он непосредственно на Бродвее, откуда и взял название.

Мюзикл, в свою очередь, как жанр тоже сформировался не сразу: у него достаточно богатая предыстория. Его предшественниками были такие жанры, как менестрель-шоу, балладная опера, экстраваганца, бурлеск и водевиль. Каждый жанр так или иначе повлиял не только на развитие мюзикла, но и на развитие джазового танца в целом. Так, первым местом, где стал исполняться джаз-танец в своей зачатой форме, стали менестрель-шоу. А потом джазовый танец перешел на сцены бурлеск-домов и водевилей. Так или иначе процесс формирования мюзикла как жанра непосредственно связан с процессом формирования джазового танца.

Хореография в мюзикле претерпевала множество изменений, как и само место танца в мюзикле. Над хореографией в мюзикле работали такие хореографы, как Дорис Хэмфри, Агнес де Милль, Джордж Баланчин. Все они пытались изменить роль танца в мюзикле, привносили какие - то технические приемы других стилей. Зарождение настоящего бродвейского джаза связано с Джеком Коулом, «отцом джазового танца». Он заложил основы, которые в дальнейшем развил, продолжил и, безусловно, добавил свое Боб Фосс.

Сохраняя основы джазового танца, он внес в хореографию юмор, сексуальность, сатиру. Все это оправдывалось обращением к жанрам-предшественникам мюзикла. Бурлескная и водевильная атмосфера, к использованию которой он часто прибегал, стала отличительной чертой работ Фосса. В бродвейском джазе благодаря ему и появилась «униформа», без которой уже немислимо представлять мюзикл: белые перчатки, цилиндры, трости, черные костюмы. Именно благодаря Бобу Фоссу бродвейский джазовый танец

пополнился такими отличительными чертами, как разведенные пальцы рук, абсолютно дотянутые ноги с вогнутыми коленями, плавные и экономные движения руками и кистями в сочетании с сексуальными и иногда агрессивными движениями бедер. Органичные образы, а вместе с ними и движения, способствовали возможности «рассказать» эмоции, переживания через танец.

Таким образом, можно сделать вывод, что творчество Боба Фосса сыграло важную роль в развитии бродвейского джаза и танца в мюзикле в целом. Он создал стиль, который представляет в большинстве своем джазовую хореографию на Бродвее.