

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**АВТОРСКИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы Института искусств
по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

Чепик Нины Леонидовны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

Актуальность темы исследования. Танец – один из древнейших видов искусства, особенностью которого является создание художественного образа через пластику человеческого тела. Как любой другой вид искусства, танец эволюционирует и создает новые формы в процессе культурно-исторического развития. В XX-XXI веке появилась общая тенденция к объединению накопленных знаний в разных областях и их обобщению, что привело к возникновению синтетических форм, в том числе и в искусстве. Пример этому – театр танца.

Театр танца, как одна из форм хореографического искусства, наиболее полнее может передать сюжет постановки, ее смысл и при этом еще подчеркнуть уровень владения техникой, богатство хореографического языка и внутренний мир персонажей, их чувства и переживания. Театр танца дает большую свободу для самовыражения, здесь можно соединить сразу и сложную хореографию, и вокал, и сценическую речь, добавить красивые декорации и костюмы, спецэффекты цифровых технологий и многое другое, на что хватит фантазии постановщика. Конечно, основной формой выражения в театре танца остается хореография во всем ее многообразии, к которой, как украшения, добавляются остальные средства художественной выразительности. Стоит отметить, что театр танца пользуется популярностью у современного зрителя, являя собой гармоничное сочетание прекрасной отточенной формы и глубокого смысла.

В своей работе известный критик Ольга Гердт определила современный театр танца как универсальную художественную форму, через которую можно показать реалии современного мира, его условия для современного человека и способы адаптации в новых условиях жизни, поднимая насущные темы повседневности, соединяя прошлый и настоящий опыт в качественно новое видение будущего. На наш взгляд, еще важно понять и определить перспективы развития в будущем такой формы хореографии, как «театр танца».

Цель исследования заключается в изучении процесса возникновения и развития современных авторских театров танца во второй половине XX - начале XXI века.

В соответствии с целью были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть развитие современного танца во второй половине XX - начале XXI века.
2. Изучить зарождение авторских танцевальных театров.
3. Ознакомиться с историей становления известных европейских, американских и российских авторских театров танца.
4. Проанализировать репертуар наиболее известных европейских, американских и российских авторских театров танца.

Методологической основой исследования стали работы В.В. Антипина, В.Ю. Никитина, Д.А. Садыковой, Н.А. Урсегова, Е.В. Киселева, Н.В. Курюмова, Е.С. Илларионова и др. Кроме того, при изучении современных авторских театров танца мы обращались к материалам газет, журналов, интернет-ресурсам.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладе «Американские авторские театры танца» на IX научной студенческой конференции Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 25 мая 2020 года.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников в количестве 40 шт.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Хореографическое искусство во второй половине XX - начале XXI века» обозначено и изучено:

1. Развитие современного танца во второй половине XX - начале XXI века
2. Зарождение авторских танцевальных театров

В первом параграфе рассматривается понятие современного танца, как совокупности различных направлений и техник танца, появившихся в XX веке в рамках модернистской и постмодернистской культуры. В культуре современного танца существуют два ключевых термина, определяющие разные его ипостаси: «modern dance» (танец модерн) и «contemporary dance» (современный танец). Первый термин связан с событиями конца XIX века и середины XX века и, подразумевая «новейший», имеет тенденцию к постоянному совершенствованию и усложнению танцевального языка, инновационному подходу в этой сфере. К этому понятию можно отнести индивидуальность художественного видения автора, его концепции и взгляды. Термин «contemporary dance» связан с событиями последней четверти XX и начала XXI века, характерная его особенность – исследование ощущений, состояний здесь и сейчас. Это направление объединило в себе театр и танец, что привело к появлению такой формы искусства, как пластический театр или театр танца. Пластические работы современных хореографов основываются на лабораториях и танцевальных экспериментах, включающих синтез различных практик и концептуальный подход.

Во втором параграфе дается определение такому понятию, как танцтеатр, и анализируется история его зарождения. Так как до сих пор нет единого четко установленного определения «театр танца», то для описания этого явления были рассмотрены работы разных авторов.

Так, Норберт Сервос в «Международном словаре современного танца» считает, что универсальное определение танцевального театра, – это объединение подлинного танца и театральных методов сценического исполнения, создание новой, уникальной формы танца, которая, в отличие от классического балет, отличается посредством намеченной ссылки на реальность.

Роланд Лангер в журнале «Dance Magazine» описал понятие танцевального театра как форму исполнения обученными танцорами, которая сочетает в себе танец, сценическую речь, вокал, традиционный театр и

использование реквизита, набора и костюмов в одной амальгаме. Обычно нет повествования; вместо этого представлены конкретные ситуации, страхи и человеческие конфликты.

В своей статье Голубева А.В. дает следующее определение – «танцтеатр» (в узком смысле слова) подразумевают комплексную систему мышления и чувствования, в которой абсорбировались ведущие идеи и методы постмодернизма – с его бесконечной иронией, самоиронией, деконструкцией и нарушением всяческих границ.

Считается, что понятие «театра танца» первым начал использовать в своем творчестве Рудольф фон Лабан, когда создавал свой коллектив в 1925 году в Цюрихе, он стремился к синтезу разных жанров искусства с целью объединить и привести человечество к позитивным изменениям. Позже этот термин закрепился среди известных танцевальных театров второй половины XX века американских: Judson Dance Theater, Grand Union, Living Theatre, Open theatre; немецких: «Tanztheater», «Tanztheater Wuppertal» П. Бауш, английских: «London Contemporary Dance Theatre», «The Place» и «Strider»; нидерландских: «Foundation Contemporary Dance», «Movement Company», «Work Center Dance», «Nederlands Dans Theater» и др.

Также в этом параграфе рассмотрены тенденции развития театра танца от пластических танцевальных постановок до цифровых перформансов, танцевальных лабораторий и творческих коллабораций танца.

Вторая глава «Современные авторские танцевальные театры мира» содержит параграфы:

1. Европейские авторские театры танца
2. Американские авторские театры танца
3. Известные российские авторские театры танца

В первом параграфе второй главы рассматривается история возникновения, развития и репертуар известных европейских авторских танцевальных театров. Среди них – «Театр Лабана» созданный Рудольфом фон Лабаном в 1925 году в Цюрихе. Он и положил начало такому явлению как

танцтеатр. Постановки театра танца Лабана, используя драматургию Брехта и карикатуры на политические темы, затрагивали наиболее острые вопросы социума. В 1930-е годы, вместе с Куртом Йоссом, Лабан ставил политические антивоенные спектакли. Ученик Лабана Курт Йосс в 1927 году открыл танцевальное отделение «Folkwangschulen Essen» при консерватории в городе Эссен, утвердив понятие «танцтеатра» в мире современного танцевального искусства. Его танцевальная студия служила экспериментальной площадкой для реализации новых идей. Ученица Курта Йосса и солистка Эссенского балетного театра Пина Бауш открыла свой театр современного танца в Вуппертале. Бауш в своих спектаклях соединила классический балет и современный танец, используя музыку разных эпох и жанров, создавая необычное оформление сцены. В её спектаклях могли звучать и джаз, и оперетта, и детские песни, и музыка композиторов-авангардистов.

На сегодняшний день, пожалуй, наиболее известным театром танца в Европе считается – Нидерландский театр танца, основанный в 1959 в Гааге группой танцоров во главе с Бенджамином Харкарви. Свое признание получил Нидерландский театр танца только в 1975 году, когда художественным руководителем театра был назначен Иржи Килиан. Он изменил структуру театра, разделив труппу на основную труппу NDT I, NDT II для юных и одарённых танцоров и NDT III для совсем взрослых артистов, давая возможность для дальнейшей реализации возрастным танцорам. В спектаклях Нидерландского танцтеатра язык танца очень пластичен и многогранен, он гармонично сочетается с видео проекциями и иными медиа ресурсами.

Танцевальная компания The Rosas – это авторский театр танца бельгийской танцовщицы и хореографа – Анны Терезы Де Кеерсмакер, который был создан в 1983 году во время постановки пьесы Rosas danst Rosas. Изначально, в труппе были только женщины. В 1987 г. в труппе появились мужчины, и в репертуаре возникают спектакли на тему взаимоотношений мужчин и женщин. Хореография стала более технически насыщенной и

требовала большей физической и эмоциональной отдачи, появлялись новые сценические условия, такие как работа с текстом или даже создание фильма.

Один из танцоров компании The Rosas хореограф Сиди Ларби Шеркауи, создал в январе 2010 года свою танцевальную компанию Eastman. Его постановки – это совместные проекты, от современного танца, театра, балета, оперы, инструментального ансамбля, мюзикла и перформансов и др.

Среди наиболее известных танцевальных компаний современного танца также можно выделить Dance company «Ultima Vez», основанную Вимом Вандекейбусом в 1986 году. Концепция компании раскрыта в ее названии, на испанском это означает «последний раз». В каждый свой выход на сцену танцор выкладывается полностью, как в последний раз. Хореография Вима славится необычайной технической сложностью, на пределе возможностей танцоров, что подчёркивает статус «Ultima Vez». Вандекейбус любит использовать в своих спектаклях видеоизображения, создавая диалог экрана и сцены, он тщательно подбирает музыку для своих постановок.

Акрам Хан, пожалуй, самое яркое имя в мире современного танца. Это талантливый британский танцовщик и хореограф бангладешского происхождения. Он является создателем танцевальной компании Akram Khan Company. Компания была основана в августе 2000 года и всего за двадцать лет приобрела статус передовой инновационной танцевальной компании. В своем творчестве Акрам Хан объединил культуру индийского танца и современного танца в единое пространство, тем самым показав, что и современный танец может говорить языком культуры любых национальностей.

Во втором параграфе рассматривается история возникновения, развития и репертуар известных американских авторских танцевальных театров. Лестер Хортен стал одним из тех, кто основал первый театр танца и собрал первую танцевальную труппу такого формата в Америке. Его театр танца был основан в Лос-Анжелесе в 1932 году под названием «Lester Horton Dancers», позже труппу переименовали в «Lester Horton California Ballets», а потом в «Horton Dance Group». Компания «Horton Dance Group» стала успешной труппой

благодаря таланту Лестера Хортона, его умению гармонично соединять современный танец и танцы разных народов.

«Alvin Ailey American Dance Theater» (AAADT) начала в Нью-Йорке как труппа в составе 7 танцоров, в репертуаре которой были как произведения традиционной танцевальной классики, так и новые работы Элвина Эйли. Положительные отзывы критиков о первых выступлениях компании в 1958-1960 годах положили начало новой тенденции в танцевальных постановках на афроамериканскую тему.

«Танцевальный балетный театр Гарлема» является ведущим учреждением танца США. Театр был создан в 1969 в Нью-Йорке Артуром Митчеллом и Карелом Схооком как дань памяти Преподобному доктору Мартину Лютеру Кингау младшему. Артур Митчелл решил создать школу танца, чтобы дать возможность обучаться искусству детям из простых семей Гарлема, откуда он сам был родом. Отсюда и произошло название – «Танцевальный балетный театр Гарлема». Сегодня это один из самых экстраординарных коллективов современного балета. Основная миссия «Танцевального балетного театра Гарлема» – это наполнение жизни людей во всем мире красотой через искусство и создание доступного обучения искусству разным слоям населения. Это единственный Театр балета США, труппа которого состоит только из чернокожих американских танцоров.

Существует в США еще одна очень известная и необычная танцевальная труппа «Pilobolus», возникшая в 1971 году в танцевальной студии колледжа Дартмут во главе с Алисоном Чейзом, которая успешно гастролирует по всему миру по сей день. Такое интересное название для труппы предложил участник Джонатан, который узнал от своего отца, биофизика Джерома Уокена о таком виде грибов, которые способны разбрасывать свои споры на большие расстояния. Можно предположить, что этим названием студенты колледжа хотели подчеркнуть свое стремление быть яркими и уникальными на сцене.

В третьем параграфе рассматривается история возникновения, развития и репертуар известных российских авторских танцевальных театров. Среди

наиболее успешных является театр танца «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой, созданный в 1990 году. «Провинциальные танцы» считается первым коллективом России, ставшим авангардным в период перестройки, совместив в своем творчестве каноны разных европейских, американской и отечественной танцевальных школ. Театр является обладателем национальной театральной премии «Золотая Маска», премии губернатора Свердловской области, премий СТД России, обладателем Гран-при за участие в V Международном конкурсе танца в Париже.

Еще одним из основателей первых театров танца считается Ольга Пона, создавшая «Челябинский театр современного танца» в 1992 году. Труппа состояла из двух хореографов – Ольги Пона и Владимира Пона, и 13 танцовщиков, получивших специальное хореографическое образование. Театр прошел долгий путь становления своего творческого стиля, что привело к зарождению Театра миниатюр – совершенно нового и уникального в своём роде проекта. Театр многократно был послом культуры от нашей страны в рамках Дней культуры и искусства России во Франции, Германии, Италии, Великобритании и Норвегии.

Не менее популярным сейчас является Танцтеатр «Крепостной балет», основанный Еленой Прокопьевой. Танцтеатр был создан в 1995 году в Сибири, а в 2005 году переехал в Санкт-Петербург. По своей стилистике, постановки Елены Прокопьевой чем-то схожи с творчеством Пины Бауш, где персонажи раскрывают зрителю нечто важное, сокровенную тайну человеческой души. В каждом спектакле посредством танца, пантомимы, жестов и речи отражается новое видение отдельных вещей, событий, людей, новое восприятие правды в пространстве сцены. Атмосфера спектаклей наполнена переживаниями, чувствами без пауз и условностей. Труппа танцтеатра – это постоянный состав профессиональных артистов: Наталия Землякова, Елена Русина, Егор Кабанов, Юлия Бачева, Максим Черных, Наталья Гаврилова, Иван Пчелов, Борис Шипулин.

Ярким представителем российской сцены является Театр танца «ИГУАН», созданный в 1995 году театральным режиссером Ниной Гастевой и хореографом Михаилом Ивановым в Санкт-Петербурге. Театра Танца «ИГУАН» является постоянным участником международных фестивалей современного танца, лауреатом престижных премий, среди которых «Золотая Маска» и «Против течения». В репертуаре театра такие известные спектакли, как «Провода-провода», «Масляничные гуляния», «Рождественские сказки», «Условия игры», «Ранняя зима» и др.

Заключение

В настоящее время театр танца представляет собой синтез разнообразных жанров и традиций мировой культуры, что делает его весьма универсальной и мобильной в своём развитии формой хореографического искусства, а также очень приемлемой в условиях нынешней глобализации. Через такую форму искусства, как театр танца, современному человеку открывается окружающий мир, новые условия и изменения в нем.

Театр танца универсален еще и потому, что не останавливается в рамках одной страны или какого-либо объединения, а способен охватить более глобальные понятия, события и состояния как отдельного человека, так и общества в целом.

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены самые известные европейские, американские и российские театры танца, их история становления и репертуар. Это: «Театр Лабана» (Цюрих); «Центр движения и танца Лабана» (Лондон); «Folkwangschulen Essen» (Эссен); «Танцтеатр Пины Бауш» (Вупперталь); «Нидерландский театр танца» (Гаага); «Rosas» (Брюссель); «Dance company Eastman» (Бельгия); «Ultima Vez» (Брюссель); «Akram Khan Company» (Лондон); «Horton Dance Group» (Лос-Анжелес); «Alvin Ailey American Dance Theater» (Нью-Йорк); «Танцевальный балетный театр Гарлема» (Нью-Йорк); «Pilobolus» (Вашингтон); «Театр танца «ИГУАН» (Санкт-Петербург); «Провинциальные танцы» Т. Багановой (Екатеринбург); «Театр современного танца Ольги Пона» (Челябинск); «Танцтеатр

«Крепостной балет» (Санкт-Петербург); «Театра танца и пластики «Сюита» (Саратов).

Невозможно провести четкую грань, которая определяет, что есть европейский театр танца, а что есть американский или российский театр танца, потому что каждый из них уникален и неповторим в силу авторской идеи создателя, его индивидуальности и особенностей хореографического почерка.

Несмотря на авторство танцевального театра и присутствия лидера, такие труппы – это всегда команда единомышленников, объединённых единой идеей, замыслом. В танцтеатре важна индивидуальность каждого участника с его жизненным опытом, переживаниями, поэтому жизнь театра танца строится на взаимопонимании, способности чувствовать себя и людей вокруг, создавать мотивацию, быть в состоянии здесь и сейчас. Поэтому на наш взгляд, эта форма хореографического искусства в ближайшие десятилетия станет очень популярной у современного зрителя, способной передать не только внешнюю красоту, но и затронуть глубокие актуальные вопросы современного мира.