

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Современный танец в США

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

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

Лазутиной Ангелины Алексеевны

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, 2024 г.

Введение

В настоящее время, можно с уверенностью сказать, что современный танец в Соединенных Штатах Америки за прошедшее столетие в значительной степени изменился, его концепция эволюционировала. Н.В. Курюмова в своем исследовании прослеживает эволюцию модернистского танца к постмодернистскому, представляя модели «повседневного тела», феноменологического тела», «тела без органов», «реальное тело» и экстремальное тело». Как же далеко это ушло от простого просмотра танцевальных представлений, характеризующихся повествовательными сюжетами, богато украшенными костюмами, театральным оформлением декораций, классической партитурой и понятными движениями. Д.А. Садыкова рассматривает в своем исследовании танец уже как медиафеномен, на примере танцевальных проектов американского продюсера и кинорежиссёра Джона М. Чу.

Голландский хореограф Анн Ван дер Брук дает такое определение в интервью: «Современный танец – очень широкое понятие. Как ты его объясняешь? Главное – это не балет. А если серьезно, определяющим тут является инструмент; инструмент современного танца – человеческое тело, остальное не важно. Инсталляция перед нами или спектакль, если мы имеем дело с телом – перед нами современный танец. Также современный танец – это всегда работа с ритмом, композицией, движением, движением в пространстве».

Еще одна важная особенность современного танца – традиционное понятие «танец» утрачивает свой смысл, на первое место выходит понятие «движение». «Танец» – это, прежде всего, художественное произведение хореографического искусства, в котором с помощью языка тела, символических движений создается определенный образ или определенные эмоции, которые воздействует на зрителя.

Еще один критерий, который может служить основой для возможной классификации направлений современного танца, – лексика, танцевальный

язык, т.е. те «рас», которыми оперирует хореограф. В джазовом танце – это один язык, в танце модерн – другой, в классическом балете – третий. Особенностью современного танца является смешение всех танцевальных языков в единый конгломерат.

Изучение творческого пути и анализ художественного наследия таких выдающихся хореографов и танцоров как Лестер Хортен, Элвин Эйли, Артур Митчелл, Карел Схоок и Алисон Чейз позволяет глубже понять и оценить влияние США на становление и развитие современного танцевального искусства. Анализ постановок этих хореографов важен для понимания эстетических и эмоциональных аспектов, которые формировали современное танцевальное искусство. Исследование их творчества помогает понять инновационные подходы, которые они использовали, и их влияние на современные танцевальные практики. В данном исследовании представлено развитие современного танца США, включая новаторские идеи хореографов, мнения, подчас спорные, историков танца и других экспертов, которые помогут прояснить практику этого вида искусства сегодня.

Цель исследования состоит в том, чтобы представить современный танец в США на примере таких хореографов, как Лестер Хортон, Элвин Эйли, Артур Митчелл, Карел Схоок и Элисон Чейз.

Задачи исследования:

- изучить истоки и особенности развития современного танца;
- описать многостилье современного танца;
- рассмотреть ключевые фигуры современного танца США в XIX веке;
- определить значимые фигуры современного танца США в XX веке.

Методологическую основу исследования составляют труды следующих ученых: Р.Г. Володченков, В.Б. Карпенко, Р.Я. Садигов, В.И. Максимов, В.В. Сергиенко, О.И. Уймина, Д.Д. Шевлякова, А.В. Фесенко и другие.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладе «Современный танец в США» на

XI Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 15-18 мая 2024 года.

Структура исследования. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников в количестве 43 штук. Введение раскрывает актуальность, цель, задачи и методологию исследования. В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

Основное содержание работы

Первая глава «История развития современного танца в хореографическом искусстве» содержит:

1. Истоки и особенности развития современного танца
2. Многостилье современного танца

В первом параграфе говорится о том, что современный танец – это вид танцевального искусства, полностью лишенный всех ограничений, налагаемых классическим танцем, тело движется свободно, исходя из внутренних эмоций танцора.

В истории современного танца важно учитывать его зарождение и эволюцию в контексте общественных, культурных и художественных изменений. Начиная с пионеров этого вида искусства в XIX – начале XX века, в частности, таких как Айседора Дункан, Мод Аллан и Лой Фуллер, современный танец формировался как ответ на ограничивающие каноны классического балета и стремление к свободе выражения эмоций через движение тела. Современный танец претерпел существенные изменения в последующие десятилетия, отразив социокультурные преобразования и влияние различных культурных потоков.

Во втором параграфе сообщается, что современный танец представляет собой феномен, включающей множество стилей, он эволюционировал и преобразовывался в течение долгих лет. Современный танец интегрировал в себя различные аспекты и влияния из классического балета, джаза, модерна,

и других жанров, формируя свой уникальный и многогранный характер. Одним из важных аспектов современного танца является принцип многоплановости движений, когда каждый элемент исполнения пронизан внутренним эмоциональным налетом и неповторимой энергетикой. Технический аспект современного танца включает гармоничное взаимодействие тела в целом, где каждая его часть играет роль в создании единого хореографического произведения. Принцип противонапряжения, являясь одним из важных аспектов этого искусства, подчеркивает баланс и энергетическую связь между различными частями тела, придавая движениям особую глубину и выразительность. Современный танец представляет собой удивительное искусство, сложное и многогранное, с принципами многих стилей.

Во второй главе «Становление и развитие современного танца в культуре США» обозначены и изучены:

1. Ключевые фигуры современного танца США в XIX – начале XX века
2. Значимые фигуры современного танца США в XX веке

В первом параграфе установлено, что идеи танца модерн ещё в 1830 году предвосхитил известный французский педагог и теоретик сценического движения Франсуа Дельсарт, изучавший связь голоса, жеста и эмоции. В своей теории «телесного выражения» он утверждал, что только жест, освобождённый от условности и стилизации (в том числе музыкальной), способен правдиво передавать все нюансы человеческих переживаний. Одной из учениц Дельсарта была Женевьева Стебан, впоследствии преподававшая на курсах Айседоре Дункан.

Однако «пионерами» в области сценического танца были яркие и талантливые исполнители Лои Фуллер, Айседора Дункан, Рут Сен-Дени, Тэд Шоун. Дебют нового направления был крайне удачным, поскольку оно глубоко трогало зрителя.

В Америке первая школа танца модерн была открыта еще в 1915 году Тедом Шоуном и Рут Сен-Дени. Программой этой школы танца было

«совершенствование тела, разума и души», вдохновленное творческими практиками Айседоры Дункан. Появление школы и творческие поиски её организаторов говорят о том, что танец модерн постепенно превращался в определенную танцевальную систему со своими принципами и законами технического исполнения, и появление школы было первой попыткой систематизировать «новый» танец

Во втором параграфе говорится о том, концепция современного танца зародилась в Европе, но созрела в Соединенных Штатах – к 1930 году США считались родиной развивающейся новой танцевальной формы. В это время танцоры-экспериментаторы ставили хореографию с небольшим количеством танцоров и еще меньшим количеством эффектов. Это было шокирующим событием для публики, привыкшей к балетам XIX века с участием большого количества танцоров и замысловатым декорациям.

На философском уровне современный танец вырос из необходимости выразить идеи, присущие XX веку, которые не могли быть выражены через старый язык традиционного балета. Одной из таких идей, наоборот, была авангардная концепция бестемности. Примерно в конце Второй мировой войны хореографы начали разрабатывать минималистичные танцы без темы и эмоций, без претензии на то, чтобы вдохновить публику.

С одной стороны, в США танец стал формой сопротивления, когда афроамериканские танцоры, такие как Билл «Боджанглс» Робинсон, а также братья Николас опровергли расовые предрассудки своими виртуозными выступлениями или когда такие хореографы, как Кэтрин Данэм, Перл Примус, Элео Помаре, Элвин Эйли отвергли расовую дискриминацию, прославляя африканское наследие и афроамериканский культурный опыт в своих танцах.

С другой стороны, важная тема гендерный противоречий также проявилась в танцевальной культуре США. Лой Фуллер, Бадиа Масабни, Дай Айлиан, Жермен Акони, Чандралеха – эти женщины не только бросили вызов ортодоксальным представлениям о танце, но и воплотили новые идеи о

том, что значит быть современной женщиной, благодаря своему творческому лидерству.

Сегодняшнее поколение зрителей отдает предпочтение минималистским эффектам, абстрактным формам, театральной подаче, когда даже известные произведения могут быть протанцованы в нетрадиционной манере.

Заключение

Современный танец представляет собой захватывающий мир, где гармония движений пронизана глубоким эмоциональным налетом. В его технической сути заложено гармоничное единство всего тела, где каждая мышца и движение служат кистью художника, создающего удивительное произведение. Принцип противонапряжения подчеркивает взаимосвязь частей тела, придавая движениям глубокий смысл и энергию. Современный танец является свободной площадкой для индивидуального творчества, где танцоры могут выразить свои эмоции, идеи и взгляды на мир через движение и форму. В то же время, современный танец отличается многостильем, объединяя в себе разнообразные направления, такие как модерн, джаз, уличные танцы, каждое из которых добавляет свои краски в это танцевальное искусство. Современный танец, как средство тотальной экспрессии, позволяет художнику не только проецировать личный взгляд на мир, но и воплощать его через свою собственную физическую форму и присутствие.

Мир стал свидетелем начала революции в танце в начале XX века, когда железные традиции классической и балетной техники пошатнулись. Современный танец изменит сам способ танцевания, а посредством движения сможет выражать глубокие чувства и настроения. Хореографы и танцоры смело отошли от традиционного балета к творческому самовыражению, без оглядки на традиции.

Классические балетные танцы стали считаться устаревшими, ограничивающими выражение эмоций. Большинство танцоров стали ориентироваться на более расслабленный, свободный стиль танца, используя

эмоции и настроение для разработки собственных выразительных средств. Современный танец возник как реакция на устаревшие традиции классического балета и стремление к более свободной и выразительной форме движения.

Определяющей характеристикой современного танца является уникальное использование пространства. В то время как артист балета смотрит на публику, современный танцор использует все ориентации. В каком-то смысле выступление перед публикой не является главной целью современного танцовщика. Отношение танцовщика к музыке также заметно иное, чем в балете: движения классической примы или премьеры точно соответствуют музыке; движения же современного танцора могут полностью игнорировать это. Музыка может полностью отсутствовать, единственным фоном остаются звуки движений танцора.

В современном танце хореографы часто танцуют собственные произведения. Хореографы могут заниматься освещением, костюмами и декорациями. Это разительный отход от балета, где танцор стремится только к хореографии и не выходит за эти пределы. В то время как балет построен на конкретном «танцевальном языке», каждое произведение современного танца приносит новый язык, свой набор выразительных средств.

В эпоху становления современного танца укореняется искусство эмоций, освобожденное от оков традиций. Начиная с первооткрывателей XIX-XX веков, этот танец стремится к истинному выражению души через движение тела. Современный танец эволюционировал, отражая социокультурные изменения и многообразие культурных влияний.

Среди пионеров современного танца Чарльз Вайдман, Дорис Хамфри, Марта Грэм и Лестер Хортон, учившиеся в школе Денишон в Лос-Анджелесе. Они начали разрабатывать свои собственные техники и методики создания и преподавания современного танца в Нью-Йорке и Калифорнии в США.

В Европе Франсуа Дельсарт, Мэри Вигман, Рудольф фон Лабан и Эмиль Жак-Далькроз преподавали движения и выразительность, что привело к появлению европейских современных и экспрессионистских танцев, распространившийся за пределы Европы.

В XIX веке США на заре современного танца выделяются ключевые фигуры, оказавшие значительное влияние на развитие этого искусства. Лой Фуллер, приехавшая из США во Францию, внесла инновации, уделяя внимание динамике движения и взаимодействию с тканью и светом. Рут Сен-Дени, также американская танцовщица, перенесла в свое творчество Восточные идеи и религиозные элементы. Тед Шон, первый заметный мужчина-пионер американского современного танца, совместно с Рут Сен-Дени оказал огромное влияние на развитие этого искусства.

В XX веке современный танец в США претерпел значительное развитие и стал важным художественным явлением, которое изменило представление о хореографии и искусстве движения. Одними из ключевых фигур, оказавших существенное влияние на формирование и развитие современного танца, являются Артур Митчелл, Карел Схоок, Элисон Чейз и другие. Артур Митчелл, основатель Dance Theatre of Harlem, внес вклад в разнообразие и включение различных культурных элементов в хореографию, а также активно боролся за равенство рас в мире балета. Карел Схоок, американский балетмейстер и хореограф, сосредотачивал внимание на различиях и уникальности каждого танцора, призывая к индивидуальному и культурному вкладу в искусство. Элисон Чейз, хореограф и режиссер, представляла инновационные концепции исследования движений и пробуждения эмоций через хореографию, создавая произведения, объединяющие кино и танец.

Влияние хореографического искусства США на современное мировое танцевальное искусство в XX веке является неоспоримым и оказало значительное воздействие на эволюцию танцевальной практики в мировом

масштабе. В этом процессе ключевую роль сыграли американские хореографы и танцоры.

Современный танец США привнес в мировое танцевальное искусство новые формы, темы и техники, которые акцентировали на индивидуализме, эксперименте, и социокультурном контексте. Это позволило расширить границы выразительности в танце, внося разнообразие и новые способы передачи идей и эмоций через движение.