

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ В ГЕРМАНИИ

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 581 группы
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

ПЕТУХОВОЙ ДАРЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2024

Введение. Современный танец является одним из самых динамичных и эмоциональных видов искусства, который непрерывно развивается и прогрессирует. Он представляет собой синтез различных техник и стилей, а также включает в себя элементы классического балета, джаза, хип-хопа и других танцевальных направлений. В настоящее время современный танец стал особенно популярным во многих странах, включая Германию.

Исследование развития современного танца в Германии и изучение известных представителей экспрессивного танца в этой стране имеет большое значение для понимания и анализа этого вида искусства. Это позволит раскрыть особенности и уникальность современного танца в Германии, а также его влияние на мировую танцевальную сцену. Кроме того, такое исследование позволит лучше понять вклад Германии в развитие современного танца и его роль в мировой культуре.

Современная хореография, сравнительно молодое искусственное течение, вызывает множество дискуссий, относящихся к его концептуализации, структурным особенностям и дебатам о присущей ему языковой системе. В различиях, характеризующих современный танец, заметны уникальные черты: динамическое взаимодействие исполнителей и ритмической основы композиции; очевидная дифференциация физической нагрузки; обилие начальных импульсов движения; переориентация основного фокуса движений; исследование дополнительных уровней музыкального сопровождения. Глубокие отличия заключаются в концептуальном оформлении: современный танец исследует несимволические, случайные или природные движения тела, активно исследует пределы искусства, стремясь интегрировать элементы повседневности и хаоса, что вызывает переосмысление отношений танца и реальности, роль танцующего тела на границе художественного и обыденного. В Германии хореографы стремились к созданию новаторского танца через синтез искусства, науки и философии, объединяя театральные методы с теоретическими основаниями танца, сформировали экспрессионизм в хореографии. Этот стиль, затрагивая

глубокие эмоциональные переживания, выражает внутренние конфликты, поиск истины, призывая к натуральности и самосознанию. Вклад Рудольфа фон Лабана и Курта Йосса, их влияние и ученики значительны для развития мировой хореографии.

Современный танец в Германии является актуальным исследованием, так как он представляет собой важную часть современной культуры и искусства. Германия славится своим богатым танцевальным наследием, включающим в себя различные стили и направления, и современный танец является одним из самых динамичных и инновационных из них. Исследование современного танца в Германии помогает понять его эволюцию, влияние на другие сферы искусства, а также его роль в обществе и культуре. Это исследование также помогает открыть новые перспективы и возможности для развития искусства танца в Германии и в мире.

Цель данной работы - исследовать развитие и особенности современного танца в Германии.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

- изучение особенностей современного танца в Германии;
- отслеживание развития немецкого экспрессивного танца;
- исследование экспрессивного танца в творчестве Рудольфа фон Лабана;
- анализ танцевальной лексики в творчестве Курта Йосса.

Методологической основой исследования являются труды следующих авторов: И.В. Александрова, Е.М. Андреева, В.С. Баскаков, Л.М. Гончарова, Е.Д. Гренда, Р.С. Зарипов, Л.Д. Ивлева, Е.С. Карпова, А.А. Корнеева, И.И. Лебедева, Т.И. Орлова, В.И. Панферов, С.Д. Попова, Е.С. Тарабукина, М.А. Усачева, Д.И. Федоров, А.С. Чеботарев, И.Г. Шевченко, Д.В. Шульц и др.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и использованной литературы. Первая глава содержит два параграфа, которые посвящены истории развития современного танца в Германии. Вторая глава состоит из

двух параграфов, в которых представлены известные представители экспрессивного танца в этой стране. В заключении подводятся итоги исследования.

В первой главе будет рассмотрена история развития современного танца в Германии. Будут представлены основные этапы и вехи этого развития, начиная с появления современного танца в Германии в конце XIX века и заканчивая современными тенденциями и новаторскими подходами в этом направлении. Будут рассмотрены влияние политических, социальных и культурных факторов на развитие современного танца в Германии, а также важные события и фигуры, которые оказали значительное влияние на формирование этого искусства в стране.

Во второй главе изучено творчество известных представителей экспрессивного танца в Германии, таких как Курт Йосс и Рудольф фон Лабан. В работе представлен их вклад в развитие современного танца и влияние на других хореографов и танцоров в Германии и за ее пределами.

Основное содержание работы. Современный танец представляет собой автономный вид искусства, где в новом свете переплетаются движение, звук, освещение и палитра цветов, позволяя телу находить уникальное выражение и язык. Это направление искусства показывает, что оно является неотъемлемым продолжением человеческого опыта и самопознания. Современный танец изменчив и зависит от эпохи; каждая эра привносит уникальную музыкальную и культурную атмосферу, что приводит к появлению новых форм танца. Так, современный танец каждой эпохи отражает актуальные тренды и веяния своего времени.

Современный танец произошел из классического балета, став его альтернативой за счет отказа от строгих норм и предоставления танцорам гибкости в выразительности, при этом заимствуя от балета определенные технические элементы. Это направление зародилось в момент критического переосмысления балетной традиции начала XX века, когда возникла потребность в новых выраженных идеях и свободе. Современный танец

ценится за его способность через свободу движений передавать глубочайшие чувства. В XX веке он развился в обширный спектр направлений, таких как контемпорари, джаз-модерн, хип-хоп, локинг и многие другие, проливая свет на многообразие танцевального искусства. Ранние сторонники, как Франсуа Дельсарт, и пионеры современного танца в лице Айседоры Дункан, Рут Сен-Дени и Лой Фуллер, доказали значимость импровизации и эмоциональной вовлеченности, тем самым заложив фундамент для этого экспрессивного направления. XX век ознаменовался всплеском новых танцевальных форм, таких как буги-вуги, чарльстон, рок-н-ролл и хип-хоп, подчеркивающих динамику и эволюцию танцевальных жанров вплоть до современности. А также XX век ознаменовался эпохой безусловных открытий и культурных трансформаций в области танцевального искусства, став вершиной креативного взлета и коренной переработки танцевальной культуры.

В немецком хореографическом искусстве заметны усилия креативных умов, направленные на разработку уникального жанра танца, предполагающего интеграцию элементов арт-дисциплин, научных достижений и философских учений. Через гармонизацию драматургических и концептуальных компонентов театра с основами хореографии они выкристаллизовали инновационный жанр — «экспрессионистский танец». Этот жанр, воплощая интроспективные и экзистенциальные исследования человеческого бытия, подчеркивает стремление к подлинности, самоосмыслению, аутентичности выражения и гармонии с окружающим миром, вызывая интенсивные аффекты. Ведущими фигурами этого движения, чьи работы воплощают его основные принципы, стали Рудольф фон Лабан, Мэри Вигман, Курт Йосс, Пина Бауш. Они вдохновили множество учеников на открытие собственных школ танца и формирование танцевальных коллективов по всему миру.

Фундаментальный вклад в распространение и признание танца модерн в Германии принадлежит Мари Вигман и Рудольфу фон Лабану. Их разнонаправленная деятельность и различные цели внесли неоценимый вклад

в развитие этого жанра, несмотря на их различия. Серия танцевальных конгрессов между 1924 и 1930 годами в Германии выявила глубокие противоречия между двумя ключевыми фигурами немецкой хореографии того времени, став важным этапом в эволюции танца модерн. Развитие танца модерн в Германии демонстрирует 4 ключевых периода, начиная с его признания и дифференциации и заканчивая восстановлением после Второй мировой войны, когда танцевальное искусство разделено между влиянием Запада и традициями Востока во ФРГ и ГДР соответственно. Каждый этап отмечается значимыми моментами, такими как: отказ от прежних идеалов, кризисы и попытки синтеза различных стилей. И, в конечном итоге, это привело к появлению стиля контемпорари, как отражения разнообразия и свободы танцевального выражения.

Современный танец в Германии также известен своей инновационностью и экспериментальным подходом. Многие хореографы и танцоры в своих работах используют необычные и нестандартные техники и движения, чтобы передать определенные эмоции и идеи. Они также часто работают с различными материалами, такими как ткани, предметы и свет, чтобы создать особую атмосферу и эффект.

Одним из примеров современного танца в Германии является «Танец теней», созданный компанией «Sasha Waltz & Guests». В этой постановке танцоры используют свои тени, чтобы создать уникальные образы и эффекты на сцене. Они также работают с музыкой, светом и костюмами, чтобы подчеркнуть свои движения и передать определенные эмоции.

Экспрессивный танец Германии представляет собой впечатляющее и глубоко чувственное танцевальное искусство, выделяется уникальной экспрессивностью, динамикой и эмоциональной насыщенностью, которые находят свое отражение в каждом жесте и мимике танцовщика. Экспрессивный танец, зародившийся в Германии, служит каналом для передачи всего спектра эмоций, от счастья и удивления до печали и безысходности, превращая тело артиста в средство выражения глубоких

мыслей и переживаний. Погружаясь в это танцевальное искусство, зрители имеют уникальную возможность испытать эти чувства вместе с исполнителем. Немецкий экспрессивный танец - это не только объединяющее искусство, но и мощный источник вдохновения и впечатлений, продолжающий свое развитие и занимающий важное место среди жанров перформативного искусства.

Экспрессивный танец в Германии в XX веке представляет собой уникальное культурное явление, глубоко укорененное в художественных и эстетических переворотах на рубеже XIX и XX веков. Этот вид танца объединял внутреннюю саморефлексию, стремясь к пониманию и выражению человеческих чувств и переживаний, с внешним изображением переменных эмоциональных состояний. В то же время, сценическая практика была тесно интегрирована с теоретическими исследованиями, направленными на формализацию артистического опыта. Несмотря на общую целенаправленность и эстетику, танец адаптировал различные стилистические направления: хореография Рудольфа Лабана, отражающая модернистский замысел гармонии движений и ритмов, в то время как экспрессионистические аспекты в творчестве Мэри Вигман нашли свое отражение в очерчивании *ausdruckstanz*. Танцтеатр Курта Йосса внес его вклад в развитие театрализованного хореографического искусства.

Вклад немецкого экспрессивного танца в мировую культуру огромен. Его теоретические достижения, особенно работы Лабана, послужили основой для ведущих хореографов, таких как Уильям Форсайт и Уэйн МакГрегор, обогатив современную хореографию новаторскими методами. Также, работы Лабана оказали значительное влияние на область танцевально-двигательной терапии через разработки Ирмгард Бартениефф. Ученицы Вигман продвинули элементы экспрессивного танца на глобальном уровне, влияя на формирование современной танцевальной сцены в Америке и Франции. Пример танцтеатра Пины Бауш, укорененного в экспрессионизме, продемонстрировал всепроникающее влияние немецкого экспрессивного

танца на мировое хореографическое искусство, открывая новые направления для исследований в области танца XX века.

Воздействие экспрессионизма вышло за рамки сольного танца, постепенно проникая в сферу балета с начала 1910-х годов. Этот процесс разворачивался с разной степенью активности в балетных школах различных стран, при этом временные рамки его проявления варьировались. В общем, кульминационный период экспрессионистского влияния на балетное искусство пришелся на конец 1920-х годов, оказав влияние на большую часть творчества того времени и продолжая свое воздействие на протяжении 1930-х годов.

Известные представители экспрессивного танца в Германии включают в себя множество талантливых и влиятельных хореографов и танцоров. Один из самых значимых и влиятельных представителей этого жанра – Рудольф фон Лабан. Его творчество оказало огромное влияние на развитие современного танца в Германии и во всем мире.

Рудольф фон Лабан стал ключевой фигурой в развитии танцевального экспрессионизма. Лабан, преподаватель и теоретик, внес революционный вклад, связав искусство с наукой. Его работы заложили философские основы для возникновения новаторского «Немецкого театра танца», процветавшего после 1960-х. Рудольф Лабан, первоначально обучавшийся архитектуре в Париже, оказался более заинтересованным в анализе динамического взаимодействия между человеческим телом и его пространственным окружением уже в период обучения. В ранней фазе своего творчества Лабан сотрудничал с методикой эвритмии Эмиля Жака-Далькроза, предполагающей использование ритмической гимнастики как средства выразительности, но вскоре отказался от неё в пользу разработки собственных методов импровизационных движений.

Творчество Рудольфа фон Лабана отличается уникальным подходом к танцу. Он считал, что движение – это основа всех форм жизни, и поэтому важно изучать и понимать его. Одним из ключевых принципов творчества

Лабана была идея о том, что танцор должен использовать свое тело как инструмент для выражения эмоций и мыслей. Он считал, что танец – это не просто набор движений, а способ передать глубокие чувства и идеи. Лабан разработал множество упражнений и техник, которые помогают танцорам развить свою выразительность и эмоциональность.

Творчество Рудольфа фон Лабана оказало огромное влияние на развитие современного танца в Германии и во всем мире. Его идеи и методы стали основой для многих современных танцевальных техник и стилей. Благодаря его работе танец стал не только эстетическим, но и выразительным и эмоциональным искусством. Лабан оставил незабываемый след в истории современного танца и продолжает вдохновлять новое поколение танцоров и хореографов своими идеями и творчеством.

Курт Йосс, выдающийся деятель немецкого балета (1901-1979), внес значительный вклад в развитие исполнительского и хореографического искусства, успешно интегрировав элементы классического балета с драматическими аспектами театра. Его творчество отмечено основанием новаторского направления - Tanztheater, которое открыло новые горизонты в мире танца. Йосс стал основателем и бессменным лидером нескольких балетных коллективов, среди которых Tanztheater Folkwang в Эссене занимает особое место, став символом его непреходящего вклада в культуру.

Отходя от методов Рудольфа фон Лабана, Йосс стремился внести инновации в его танцевальную систему, внедряя элементы современного танца. Его эстетика, названная «эукинетикой», акцентировалась на идее, что хореография и музыкальное сопровождение должны эволюционировать совместно, формируя гармоничное выражение драматического замысла.

Йосс отдавал предпочтение произведениям, которые касаются глубоких этических и даже политических идей, что стало инновационным подходом в мире балета той эпохи. Он был одним из первых в сфере интеграции современной танцевальной манеры с элементами классической балетной техники и экспрессивной мимики, выходящей за рамки

традиционного балета. Его ключевой хореографический проект, балет «Зелёный стол», стал лауреатом первой премии на престижном международном хореографическом конкурсе, прошедшем в Париже в 1932 году. Эта постановка выделялась выраженной антимилитаристской позицией.

Йосс стремился разработать новаторскую танцевальную драматургию, объединяя современную хореографию с элементами классического балета и экспрессивной пантомимы. Он был одним из первых, признавших важность этого межжанрового синтеза, и глубоко проработал свои идеи в концепции «эукинетики».

Инновационный подход Йосса выразился в исследовании абсолютно новых сюжетных линий для балета. Его произведение «Зелёный стол» под музыкальное сопровождение Ф. Козна, стало первым в истории балета, которое открыто высказывалось против войны и политических конфликтов, что принесло ему первую премию на Международном конкурсе хореографии в Париже в 1932 году. Этот балет продолжает быть частью репертуара в Германии и за её пределами.

Одной из наиболее известных работ Йосса является его постановка «Контракт с Богом», которая была впервые представлена в 1975 году. Это была амбициозная и эмоционально заряженная постановка, которая рассказывала историю человека, который заключает контракт с Богом и ищет ответы на вопросы о смысле жизни. Йосс использовал различные техники и стили танца, чтобы передать сложность и противоречивость человеческого существования.

Еще одной известной работой Йосса является его постановка «Кафка: Фрагменты», которая была впервые представлена в 1986 году. Это была современная интерпретация произведений Франца Кафки, которая исследовала темы абсурда, изоляции и человеческого страдания. Йосс использовал экспрессивный танец и необычные движения, чтобы передать атмосферу и настроение произведений Кафки.

Курт Йосс также был известен своими экспериментами с движением и использованием пространства. Он часто использовал нестандартные движения и позы, чтобы создать уникальные и запоминающиеся образы. Его работы были полны эмоциональной интенсивности и физической силы, и он использовал танец как средство для исследования человеческой психологии и эмоций.

Экспрессивный танец в Германии имеет множество известных представителей, которые вносят свой вклад в развитие современного танца. Пина Бауш и Танцтеатр Вупперталь под руководством Курта Йосса являются яркими примерами талантливых хореографов и танцовщиков, которые используют танец как средство для выражения своих эмоций и мыслей. Их работы полны глубокого смысла и символики, и они вызывают сильные эмоции у зрителей. Творчество Курта Йосса особенно важно для развития современного танца, и его работы остаются актуальными и вдохновляющими до сегодняшнего дня.

В целом, современный танец в Германии является важной и динамичной частью культурной сцены страны. Он продолжает развиваться и вносить свой вклад в мировое искусство. Немецкий экспрессивный танец отличается своей оригинальностью, экспериментальностью и глубоким эмоциональным воздействием на зрителей.

Заключение. Современный танец в Германии является важной и разнообразной частью культурного наследия этой страны. Он имеет длительную историю и продолжает развиваться, отражая современные тенденции и влияния. В ходе исследования было выявлено, что современный танец в Германии является многогранным явлением, объединяющим различные стили и направления.

Одним из ключевых аспектов современного танца в Германии является его экспрессивность. Танцоры используют свое тело, чтобы выразить свои эмоции, исследовать различные темы и идеи, а также вызывать эмоциональные реакции у зрителей. Известные представители

экспрессивного танца в Германии, такие как Рудольф фон Лабан и Курт Йосс, сделали значительный вклад в развитие этого направления и получили признание как национальное, так и международное. Оба этих хореографа являются примерами того, как современный танец в Германии продолжает развиваться и привносить новые идеи и подходы. Они открыли новые горизонты в танцевальном искусстве и вдохновили многих молодых танцовщиков.

Немецкий экспрессивный танец был посвящен саморефлексии и реализации внутренних человеческих ощущений и чувств. Немецкий танец был тесно связан с теорией и представлял собой попытку систематизировать и структурировать практический опыт. Хореография Рудольфа фон Лабана стремилась к естественной ритмической гармонии движения. А Театр танца Курта Йосса был новым направлением танцевального искусства, основанным на максимальной театрализации хореографических произведений.

Таким образом, немецкий экспрессивный танец оказал существенное влияние на хореографию во всем мире. Экспрессионистский танец стал основой для развития современной хореографии практически во всем мире.

Подводя итоги, можно сказать, что современный танец в Германии является живым и динамичным явлением, которое продолжает привлекать внимание и восхищение зрителей. Известные представители экспрессивного танца, такие как Рудольф фон Лабан и Курт Йосс, играют важную роль в его развитии и влиянии. Они открывают новые возможности и перспективы в танцевальном искусстве и продолжают вдохновлять молодых танцовщиков. Современный танец в Германии остается важной и значимой частью культурного наследия страны и продолжает привлекать внимание и восхищение своей экспрессивностью и инновационностью.