

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

Прокофьева Альфия Минуллаевна, п.д.о.

- ▣ **Современный танец** – это многожанровый и эстетически разноплановый феномен. К современному танцу в настоящее время относятся все направления хореографии, которые были рождены в XX веке. В настоящее время существуют пять основных систем танца со своей эстетикой, школой и техникой исполнения:

1. Классический
2. Народный
3. Модерн-джаз
4. Модерн и постмодернистский танцы (термин, предложенный И. Райнер для обозначения американского направления)
5. Contemporary (термин, предложенный для обозначения европейского современного танца).

Это те системы, которые имеют свою историю, свой эстетический модуль, свою технику, свою методику подготовки исполнителей, свой язык движений. Своё развитие, как самостоятельное направление современный танец (модерн и джаз модерн танец) стал получать только в XX веке. Из истории развития джаз модерн танца было выявлено два направления:

1. Афроамериканский джазовый танец
2. Свободный танец Айседоры Дункан

Джаз

- 1. Джаз это воплощение эмоций, ощущений. Результат столетней эволюции игры на ударных инструментах негритянских племён. На далёкой периферии западной цивилизации и скрытой от городского мира на протяжении нескольких столетий шло формирование своеобразного искусства. Подобного, которому нет ни в одной другой точке земного шара. Музыка, первоначально вывезенная невольниками из Африки, дала неожиданные ростки в Северном Новом Свете и породила неведомые ранее виды, получившие обобщённое название «афроамериканская музыка». Только в 70-е годы прошлого века негритянские спиричуэлы, пробудили сознание того, что в чёрной среде США развивается своеобразное искусство. Этот пласт современной культуры, проложил новые пути, выражающие некоторые важные духовные устремления нашей эпохи. Мелодика, ритм, полиметрия объясняют свежесть, новизну, богатство джаз модерн танца. Джаз танец совпадает с тенденцией психологии XXI века – к радикальному обновлению выразительных средств по сравнению с эпохой романтизма и классицизма. В последние годы наблюдается всё больше смешенных танцевальных техник.

Первым педагогом и хореографом, объединившим в своём творчестве технику модерн и джазового танца, был Джек Коул. Его система, так называемая хинди-джаз, объединила технику изоляции «чёрного» танца, движения индийского фольклорного танца и достижения «Денишоун» - первой школы танца модерн.

- В 60 – е годы XX столетия происходит взрыв интереса к модерн джаз танцу и в Западной Европе. Здесь же проходят первые семинары американских педагогов. В настоящее время, помимо модерн – джаз танца как базовой техники, можно выделить следующие направления: мюзикл-джаз, классический джаз, афроджаз, флэш, стрит, блюз-джаз (лирический джаз), фанк. Джазовый танец используется в шоу, ревю, в мюзиклах и кинематографии, варьете и драматических спектаклях. Джазовый танец стал второй системой (после классического балета) танцевального искусства со своей эстетикой, стилистикой, лексикой и главное, школой.

2. **Танец модерн** возник в начале XX века как техника, противопоставляемая классическому балету, если в балете существовали жесткие каноны и не менее жесткая иерархия, то модерн был основан на философии индивидуальностей, это отвергавших и в первую очередь как авторский танец. Создатели танца модерн – Айседора Дункан, Марта Грэхем, Дорис Хэмфри, Тед Шоун, Элен Тамарис. В дальнейшем каждый из этих хореографов и исполнителей создал собственную школу и технику. В танце модерн существенным является попытка выстроить связь между формой танца и внутренним состоянием исполнителя. В конце XIX, начале XX века создавались теории танца и движения. Эти теории основывались на колоссальной волне «свободы тела», появившейся с конца XIX века и продолжавшейся вплоть до 20-х годов в Америке, Германии и позже во Франции. Теоретик «телесного выражения» Франсуа Дельсарт, определил равенство трёх языков: «чувственный» его органом является голос, «эллиптический», который передаётся через жесты, «философский», который выражается членораздельными словами. Таким образом, Дельсарт установил точную шкалу функционирования каждой части тела в её связи с эмоциями. Эмиль Жак Далькроз разработал теорию связи движения и ритма. Влияние Далькроза во многом сказалось на творчестве Дункан, Сен-Дениз и других основателей танца модерн. Среди учеников Далькроза были – Мэри Вигман, Грэт Палукка, Мари Рамбер.

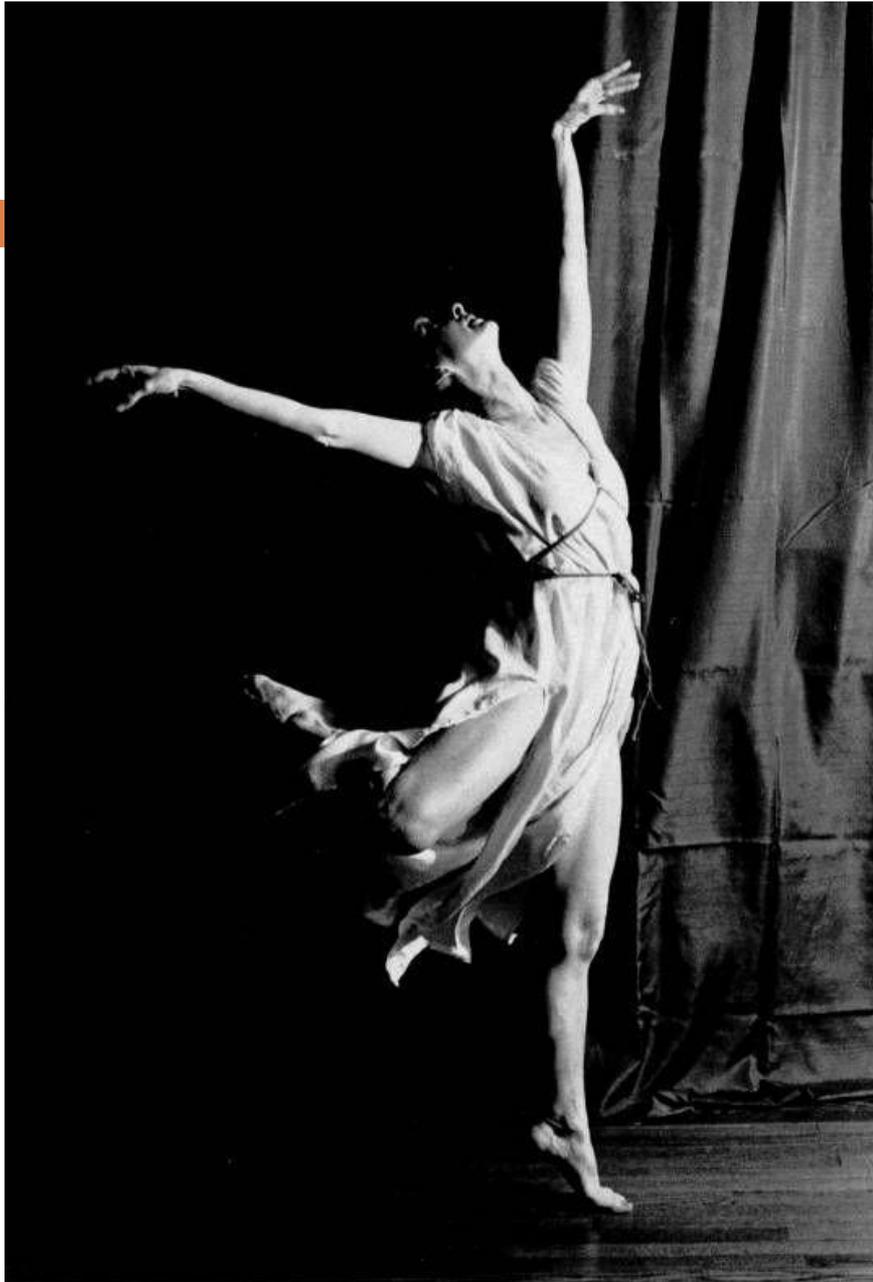
Эмиль Жак Далькроз разработал теорию связи движения и ритма. Влияние Далькроза во многом сказалось на творчестве Дункан, Сен-Дениз и других основателей танца модерн. Среди учеников Далькроза были те, кто впоследствии стали яркими представителями «немецкой школы» современного танца – Мэри Вигман, Грэт Палукка, Мари Рамбер. Поиски Дельсарта продолжил Штайнер, создатель эвритмии («зримой речи», «видимого пения»). Основа музыкальной эвритмии – образное переживание отдельных звуков и тонов, выраженное движением в пространстве. Одним из теоретиков и вдохновителей танцевального экспрессионизма в Германии, а затем и в Европе, был Рудольф фон Лабан. Лабан освободил движения от формальных ограничений – стилистической принадлежности, музыки, сценического пространства.

Рудольф фон Лабан (1879-1958)

Мэри Вигман создавала хореографические произведения, в которых использовались основные постулаты системы Лабана. Форма хореографии у Вигман тесно связана с понятием пространства. Вигман полагала, что танец может выражать не только эмоции, но и полную внутреннюю жизнь человечества. Вигман чуть позже войдет в историю как родоначальница экспрессивного танца — Вигман первой придет в голову отказаться от танцевальных движений, традиционно считавшихся «красивыми»

Лои Фуллер — первая, кто догадался добавить в выступления работу с тканью и светом: в те времена, когда она выступала в парижском кабаре «Фоли Бержер», ее коронным номером был танец «Серпантин» с двумя огромными белыми покрывалами.

Айседора Дункан использовала все возможности движения, и повседневные движения: шаги, прыжки, простые повороты. Танцевала босая, в свободной тунике, напоминавшей древнегреческую. Дункан в своём танце, не демонстрировала, какой либо техники. «Танец будущего», создать который стремилась Дункан, должен был помочь людям стать здоровыми и красивыми, вернуть утраченную гармонию, восстановить естественные связи человека с природой. Танец «великой босоножки» воспринимался как танец свободный, он не подчинялся нормам и канонам, ничего не заимствовал у привычных пластических форм. Она указала путь тем, кто искал нетрадиционных форм телесной выразительности.

Танец модерн в США

Основоположниками танца модерн в США считаются Марта Грэхем, Дорис Хэмфри, Чарльз Вейдман, Хелен Тамирис, Ханья Хольм. Их заслуга состоит, прежде всего, в том, что каждый из них был не только блестящим хореографом и исполнителем, но и педагогом, создавшим свою школу подготовки танцовщиков.

Марта Грэхем стремилась создать драматически насыщенный танец, способный передать весь комплекс человеческих переживаний, использовала сюжеты античной и библейской мифологии. Хореограф, танцовщица, режиссер, художник по костюмам — все это про нее. Вдохновение она искала в мифологии Древней Греции. Грэм больше интересовали истории героинь второго плана, о судьбе которых в литературе принято было не задумываться: к примеру, Клитемнестра, мать-предательница из мифа об Оресте и Электре. Наследие Марты Грэм живо: до сих пор существует труппа Martha Graham Dance Company, а артисты из поколения в поколение пытаются постичь разработанную ею технику «сжатие-расслабление». Суть ее в том, что, если верить Грэм, физика движения подчинена дыханию — и анатомическим изменениям при дыхательном процессе.

Марта Грэхем
(1894-1991)

Стиль Дорис Хемфри основывался на падениях и сохранениях равновесия, она использовала ритм дыхания для движения вверх и вниз, подобно волнам океана.