

Малахов Дмитрий Сергеевич,
52.04.01 Хореографическое искусство
Министерство культуры российской федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Луганская государственная академия культуры
и искусств имени Михаила Матусовского»

Научный руководитель:
Решетняк О.Р.,
Заслуженный деятель искусств ЛНР,
доцент кафедры хореографического искусства

ТАНЕЦ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: Текст исследует влияние афроамериканской культуры на развитие танца в конце XIX – начале XX века, фокусируясь на зарождении и эволюции джазового танца, а также на становлении современного танца как самостоятельного вида искусства.

Автор рассматривает процесс формирования джазового танца, отмеченный влиянием африканских ритмов и танцев, эволюционирующих под воздействием этнических, религиозных и геополитических факторов. Он анализирует влияние джазового танца на театральный и бытовой танец, а также на балет, отмечая стирание границ между черным и белым танцами.

Автор описывает влияние экспрессионизма на танцевальное искусство, особенно подчеркивая работы М. Вигман, К. Йосс и Р. Лабана, их вклад в освобождение танца от традиционных ограничений.

Abstract: This text explores the impact of African American culture on the evolution of dance from the late 19th to the early 20th century, focusing on the birth and development of jazz dance, as well as the emergence of modern dance as an independent art form.

The author examines the process of jazz dance formation, marked by the influence of African rhythms and dances, evolving under the influence of ethnic, religious, and geopolitical factors. He analyzes the influence of jazz dance on theatrical and everyday dance, as well as ballet, noting the blurring of boundaries between Black and white dance.

The author describes the influence of Expressionism on dance, particularly highlighting the work of M. Wigman, K. Joos, and R. Laban, their contributions to the liberation of dance from traditional constraints.

Ключевые слова: культура, хореографическое произведение, танец модерн, хореографический образ, экспрессионизм, идея, движение

Keywords: culture, choreographic work, modern dance, choreographic image, Expressionism, idea, movement

В конце XIX – начале XX века мир переживал бурное развитие в разных областях, включая искусство. Афроамериканская культура оказывает огромное влияние на формирование новых художественных направлений, в том числе танцевальных. Этот период характеризуется появлением новых танцевальных стилей, которые отходят от традиций классического балета и включают в себя инновационные подходы к движению и выражению.

Объект исследования: становление современного танца в конце XIX – начале XX века

Предмет исследования: процесс зарождения и эволюции джазового танца, формирование модерн танца как самостоятельного вида искусства.

Цель исследования: проанализировать влияние афроамериканской культуры и экспрессионизма на формирование джазового и современного танца.

В конце XIX века – начало XX века у человечества наступает новый этап его развития. Это время отмечено разнообразием культурных и художественных явления, стилей и направлений. Большое влияние на мировое искусство оказывает афроамериканская культура. На основе музыки джаз, блюз формируются новые танцевальные направления [1]. Процесс зарождения джазового танца, как направления происходил на основе африканской культуры, то есть ритмов и танцев фольклорного характера, который менялся под воздействием различных факторов: этнических, религиозных, эстетических и геополитических. В конце 18 века возникает музыкальное шоу для белой публики, где белые исполнители имитировали черных актеров, черных актеров стали допускать на сцену только после Гражданской войны в США. Первым исполнителем стал Уильям Лейн – «Мастер Джуба». С 90-х годов до начала Мировой войны следующий этап развития джазового танца, как особенной техники со своей школой и лексическим модулем и техникой движения [3]. Из этого следует, что в это время джазовый танец оказывает влияние не только на театральный и бытовой танец, но и на балет. Жанровая природа джазового танца становится все менее очевидной, взаимовлияние черного и белого танца набирает обороты, теряется его фольклорный характер и все это обусловлено отдельным направлением. В это время очень популярными становятся черные танцы в области бытового танца: Чарльстон, драг, ту-степ. Появляется термин «джаз», «джазовый танец» вершиной его развития считается в 30-е годы [6].

Современный танец, который возник на рубеже XIX – XX века, является продуктом неоклассической, модерн и постмодерн эпохи [7]. Танец модерн один из направлений хореографического искусства, которое зарождается в этот период времени. Основываясь на анализе литературных источников, автор отмечает, что одним из активных художественных направлений становится экспрессионизм, появившийся в Германии. Основные принципы этого направления – обращение к волнующим проблемам общества. Хореографический образ часто представлен некими символами, схемами. Главными темами становятся смерть, отчаяние, безысходность, опустошение. Предельно ясно, что экспрессия постановок усиливается резкой сменой ритмов, причудливостью поз, странностью костюмов и экспрессионизм ярко выражается в танце модерн. В этом направлении ярко проявили себя М. Вигман, К. Йосс, Р. Лабан. Их танец отличался трагическим гротеском, а вместо музыкального сопровождения часто использовали ударные инструменты.

Свои эксперименты с движениями начинает Р. Лабан, в результате чего появляется «манифест независимости танца». Принцип состоял в независимости от сценического пространства, содержательной и длинной музыки, от школ и техники исполнения. По мнению автора, для обоснования своих взглядов он обратился к философским учениям неоплатоника Пифагора. Он изложил в труде «Кинематография» 1928 год, свою универсальную систему. Наиболее популярная реализация его идей осуществилась в постановке «Мерцающие ритмы», она была осуществлена без музыкального сопровождения в 1925 году. Была основана первая труппа танцевального балета, театр – аутентичности.

Также активно развивает экспрессивный танец, продолжает работать в этом направлении и К. Йосс. Он направляет свое творчество на создание нового танцевального театра, является создателем танцевальной школы Фолькванг. Тем самым возвращает танец в театр, а классический тренаж в школьные классы. Использовал сценографию, музыкальную хоровую дипломатию, возрождение традиций культового театра. Он также осознал необходимость синтеза выразительности, технику классического танца и не балетной пантомимы. Яркой его постановкой стал «Зеленый стол» 1932 года – балет с яркой политической направленностью.

Нельзя не отметить М. Вигман, которая последовала принципу своих предшественников. Она обучалась в школе Р. Лабана, но вскоре начинает разрабатывать свой уникальный стиль, с помощью которого можно общаться с аудиторией на прямую. Все уродливое и страшное она считает достойным для воплощения в танце. В 1914 году дебютировала своим экспрессионизмом в танце, танец Ведьмы. Необходимо выделить, что её танцы отличались крайней напряженностью и динамикой форм [4]. Частыми темами ее постановок становятся «одержимость, страх, отчаяние, смерть». Открывает свою собственную школу, ставит в 1957 году постановку «Весна священная». В ее постановках все безобразное приравнивается к красоте и гармонии.

Танец модерн продолжает свое развитие в Америке и после второй Мировой войны возвращается в Германию. Автор подмечает, что балет Франции как старейший в Европе оказал влияние на развитие хореографического искусства во всех странах мира. Яркими представителями балетной французской школы после военного периода становится М. Бежар и Р. Пети. Р. Пети посещал частные уроки русских педагогов Л. Егоровой и О. Преображенской. Был принят в кордебалет Парижской оперы, затем сотрудничал с Ж. Шарра и на протяжении нескольких лет были партнерами. Вскоре пробует себя в балетной деятельности и одним из крупных балетных спектаклей становится комедиант, который был показан в театре Елисейских полей в 1945 году. После успешной премьеры он решает создать собственную труппу, которая получает название балет «Елисейских полей». Позже создает еще одну труппу «Балет Парижа», в этой труппе место прима балерины занимает З. Жанмер, которая в будущем становится его женой, музой. Создает многоактный балет, где за основу берет драму Э. Ростана «Сирано де Бержерак», в Парижской опере ставит балет «Собор Парижской богородицы» на музыку М. Жарра. Возглавляет «Балет Марселя» где за основу берет стихи В. Маяковского, сотрудничает с М. Плисецкой «Больная роза», ставит для М. Барышникова балет «Пиковая дама». В дальнейшем сотрудничает с Большим театром в Москве, где осуществлены его значимые постановки.

Еще один выдающийся мастер балета был М. Бежар, его называют самым жестоким хореографом XX века. Его танцы отличались сложностью исполнения, которые требовали полной отдачи от танцора [8]. Стоит отметить, что его постановки содержали философский смысл, обладали хаотичностью и современностью. Он использовал огромное пространство в своих постановках, где размещался оркестр и хор, а действие могло развиваться в любой точке зала или происходить одновременно. В своих постановках он задействовал одновременно танец, пение, пантомиму. Создал труппу «Балет XX века», работал В. Васильевым, Е. Максимовой, М. Плисецкой. Поставил балет «Айседора», один из известнейших балетов «Весна священная», «Петрушка».

Проведя анализ, автор утверждает, что настоящую революцию в области мужского танца произвел Р. Нуриев, он привнес в мужской танец технику балерин. С мощной динамикой он комбинировал технику балерин, встал на носки и с яркой эмоциональностью демонстрировал легкие, выразительные движения. Чуть позже он заинтересовался современной хореографией. Ему не сразу далась новая техника, но вскоре танцевал с труппой М. Грэхем. Постановки их имели большой успех, спектакль «Люцифер» на Бродвее.

Оказал существенное влияние на Американскую и Мировую хореографию М. Барышников. Танцевал в Ленинском театре оперы и балета имени Кирова, затем получил приглашение присоединиться к труппе Американского балета. Он возглавил труппу, которая называется «Белый дуб» во Флориде. Активно начинает принимать участие не только в классическом балете, как танцовщик оказал влияние на уровень мужского исполнения. К танцу

модерн он пришел достаточно в зрелом возрасте, его привлекало выступать с танцевальными монологами, а не демонстрировать образы в спектаклях. В одном из его номеров «Биение сердца», он вместо музыки заменил стук собственного сердца исполнителя.

Направление модерн относится целиком к XX веку, в дословном переводе модерн танец – современный танец. В отличие от балета или джаза это направление создавалась на основе творчества и самовыражения. модерне основой является создать связь между формой танца и внутренним состоянием. Параллельно шло творчество А. Дункан и Л. Фуллер, у А.Дункан присутствовало внутреннее, эмоциональное состояние, а Л.Фуллер использовала внешние составляющие. Занималась костюмом, декорациями, световым оформлением, вся атмосфера спектакля для нее была ареной эксперимента [5]. Она вызывала к жизни фантастические образы, играя линиями и яркими красками, также применяла различные движения корпуса и рук. Поставила такие номера «Вода», «Глубины моря», «Серпантин», «Фиалка», «Языки пламени». У А. Дункан на сцене происходила безграничная свобода в движениях, они были просты, но наполнены внутренне. Она танцевала абсолютно свободно, чувствуя пол босиком в свободной тунике. Ее танец состоял из импровизации движений, сопровождая классической музыкой, обращалась к героическим и романтическим образам в своих выступлениях. А. Дункан открывает по всему миру огромное количество танцевальных студий, но, не смотря на все старания, создать собственную школу ей так и не удалось [2].

После А. Дункан, её поиски продолжает Р. Сен-Дени, которая в своих работах объединяет народные танцы Востока, где присутствует свободная пластика с религиозным и мистическим сюжетом. Вместе с мужем они открывают первую школу танца модерн «Денишоун» в 1915 году. Это название стало на многие годы символом профессиональной школы танца модерн. Школа выпустила огромное количество профессиональных и успешных танцоров М. Грэхем, Д. Хамфри, Ч. Вейдман и множество других. Т. Шоун пытался создать метод и теорию воспитания исполнителей. Танец модерн постепенно превращается из экспериментального направления в определенную танцевальную систему, со своими принципами и законами технического исполнения. В школе «Денишоун» зарождается Американский экспрессионизм, который в дальнейшем будем проявляться в творчестве многих хореографов и исполнителей.

Выбирает свой путь развития в хореографическом искусстве М. Каннингхем [4]. Он создает свой собственный стиль и его считают отцом хореографического авангарда. Обучался у М. Грэхем, начинает выступать в ее труппой и проявляет себя как виртуозный мастер. Необходимо отметить, что он начинает использовать в своей хореографии случайный метод, где были взяты основные принципы авангарда. Его спектакли поражают неожиданным подходом движений, фрагментарность была ключевой характеристикой его работ. Создает труппу, применяет в своей хореографии компьютер и в результате такого слияния появляется балет «Морские птицы». Также его фонд разработал проект творческого наследия, где собрана вся информация об уникальности спектакле М. Каннингхема. Он, как и многие другие деятели этого направления создали собственную технику и школу постмодерна.

Также, автор подчёркивает ярких представителей постмодерна таких как: Т. Браун, А. Николаис, П. Тэйлор, М. Монк. Вместе с развитием модерн танца происходит и становление джазового танца. Происходит синтез различных техник и стилей, так один известный педагог Л. Хортон создавший технику модерн положил начало, и джаз-модерн танцу. Можно сказать, что объединив две техники, Д. Коул создал свою систему хинди-джаз, соединил изоляцию, движения индийского фольклорного танца и достижения «Денишоун». В своей системе он уделял внимание техники изоляции, шагов джазового танца, различных уровней с элементами

классического экзерсиса. Б. Нижинский соединил в своей методике технику джазового танца и классический балет. Г. Джордано является одним из основателей джаз-модерн танца, он написал учебник в 1966 году, где описывает технику танцевального направления.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что в развитии и становлении джаза, модерн, джаз-модерн и постмодерне задействовано множество имен, которые привнесли свой вклад в развитие данных направлений. Опираясь на труды прошлых деятелей, они создали уникальную систему танца, различные техники, с помощью которых усовершенствовали свои навыки и дали развитие современному танцу.

Список литературы:

1. Баглай В. Е. Этническая хореография народов мира / В. Е. Баглай. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007. – 405 с.– Текст: непосредственный.
2. Дункан А. Э. Моя жизнь / А. Э. Дункан. – К.: Культура, 1989. – 44 с.– Текст: непосредственный.
3. Коллиер Д. Л. Становление джаза / Д. Л. Коллиер. – М.: Радуга, 1984. – 413 с.– Текст: непосредственный.
4. Никитин В. Ю. Модерн-Джаз танец / В. Ю. Никитин. – М.: ГИТИС, 1998. – 118 с.– Текст: непосредственный.
5. Никитин В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце / В. Ю. Никитин. – СПб.: Лань, 2017. – 520 с.– Текст: непосредственный.
6. Панасье Ю. А. История подлинного джаза / Ю. А. Панасье. – Л.: Музыка, 1979. – 128 с.– Текст: непосредственный.
7. Перлина Л. В. Танец модерн и методика преподавания / Л. В. Перлина. – Л.: Барнаул, 2010. – 123 с.– Текст: непосредственный.
8. Суриц Е. Я. Балет и танец в Америке: очерки истории / Е. Я. Суриц. – Екатеринбург.: Уральский университет, 2004. – 390 с.– Текст: непосредственный.

