Сорокина Е.В.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

История современного танца уходит своими корнями в далекое прошлое. Первые танцевальные движения являлись отражением чувственных впечатлений людей, полученных от окружающего мира.

Искусство танца представляет собой древнейшее проявление самобытного творчества разных народов мира. Танец родился одновременно с появлением человека, так как являлся естественной физиологической потребностью в ритмических движениях.

История современной хореографии начинается с поиска свободы. Это, казалось бы, простое желание движет современными хореографами и сегодня. Их деятельность – это не просто новая форма высказывания. Это попытка переосмыслить танец как искусство, найти альтернативный подход к движению, идеологии и эстетике. Все, что создавалось и создается в мире танца, непрерывно связано между собой. Исторический контекст, личные обстоятельства, локация и, порой, случай определяют судьбу этого вида искусства.

Современная форма танца кардинально отличается от своего предшественника – классического танца, в котором главный акцент делается на строгие определенные правила и нормы. Но, тем не менее, в современном танце основу составляют движения, шаги и па, взятые из классического балета.

Современный танец берет свои истоки от классического балета. Он возник вследствие реакции общества на строгие, твердые и в некой степени формальные ограничения классического балета.

На сегодняшний день современный танец - это самостоятельная форма искусства, где по-новому соединились движения, музыка, свет. Концепция современного танца заключается в свободе и выразительности движений, которые дают потрясающую возможность выражать свои чувства в самых ярких красках.

В 60-х годах начался настоящий переворот в танцевальной культуре. Курс развития танца изменился и стал направлен на простоту движений, красоту мелких деталей, на естественность. Главным принципом в танце стали чувства, взятые из жизни. Поначалу, новая танцевальная форма не предусматривала даже использования костюмов, сюжетов, декораций и другой подобной бутафории, основываясь на естественности. Но, как оказалось, такое решение не совсем положительно влияло на танцевальные шоу. Поэтому вскоре в современной хореографии вновь появились различные предметы и украшения, способствующие большей зрелищности и хорошему впечатлению от происходящего действия на.

Современный танец очень быстро развивался и совершенствовался. И уже к 80-м годам он превратился целое в танцевальное действие, поражающие своей красотой, высоким уровнем техники и безупречностью движений, которые представляли собой потрясающую композицию в сочетании с соответствующей музыкой, развивавшейся также динамично, как и современный танец. Стоит отметить, что стало модно комбинировать современную хореографию с классическим танцем. Благодаря высокому профессионализму и отточенному мастерству хореографов и танцоров такое сочетание смотрелось довольно гармонично и совершенно по-новому. Подобное комбинирование пришлось по вкусу публике и самим хореографам. Сочетание классического балета и современной формы танца способствовало развитию новых стилей и видов танца.

Середина двадцатого века была для танцевальной культуры временем динамичного развития и периодом совершенствования. В эти года современный танец уже практически полностью отошел от концепций балета и превратился в самодостаточное полноценное искусство, в основе которого лежали движения, взятые из классического балета, искусно замаскированные под новый лад. Можно с полной уверенностью сказать, что 20-й век был для хореографии настоящим творческим прорывом и некой революцией в культуре танца.

Итак, модерн (или современный танец) – направление в хореографии, которое принадлежит XX веку. В дословном переводе означает «современный», что впоследствии и послужило названием для этого танцевального направления.

Различные техники танца модерн формируются под воздействием четко изложенной философской мысли или определенного видения мира, создаются на основе творчества конкретного человека. Построение связи между формой танца и внутренним состоянием является главной задачей исполнителя.

В области сценического танца были яркие и талантливые исполнители ЛоиФуллер, Рут Сен-Дени, ТэдШоун, Айседора Дункан.

У Айседоры Дункан было колоссальное число приверженцев по всему миру, а также свои танцевальные студии в Нью-Йорке, Париже, Берлине и Москве, однако собственной школы она так и не создала. Ее особый сценический стиль поражал и приводил публику в восторг. Танцуя босиком в легкой тунике, она двигалась свободно, используя все возможности движения. Она не обладала идеальной фигурой, не демонстрировала особенной танцевальной техники, но своим выступлением она завораживала зрителей. Ее естественность выражала ее индивидуальность. В своем творчестве Айседора Дункан опиралась на интуицию и импровизацию.

Творчество Дункан протекало единовременно с творчеством ЛоиФуллер. Дункан шла по пути внутреннего, эмоционального состояния, а Фуллер, напротив, прикасалась к внешней составляющей. Она экспериментировала во всем – декорации и свет, детали костюмов, играла формами, яркостью красок. ЛоиФуллер фантастически применяла различные движения корпуса и рук, при этом, не имея особых хореографических данных.

В дальнейшем Рут Сен-Дени продолжила поиски Айседоры Дункан. Ее работы поддавались влиянию Востока, в танцах воплощались религиозные и мистические сюжеты. В 1915 году Дени со своим мужем ТэдомШоуном открывают первую школу модерна «Денишоун», название которой становится символом профессионального танца модерн.

В первой половине 30-х годов идеи модерна совершенствовались в США, в Германии и Западной Европе.

Рудольф фон Лабан – теоретик и воодушевитель экспрессионизма в танце, который обращался к философским учениям древней Индии. В 1928 году он предлагает «универсальную теорию танцевального жеста», которая оказалась применимой для описания всех пластическо-динамических характеристик, независимо от того, к какой категории они принадлежат.

Начиная со второй половины 30-х годов, США становится центром развития танца модерн. Центральными именами здесь становятся Чарлз Вейдман, Марта Грэм, Дорис Хамфри, которые в свое время окончили школу «Денищоун» и ХаньяХольм. Они были великолепными танцовщиками и педагогами, которые создали собственную систему подготовки исполнителей.

Марта Грэм, была первым педагогом, создавшим такую систему. Ее первые постановки, представленные в Нью-Йорке в 1926 году, принесли ей и ее труппе успех. В продолжение творческого пути она создавала спектакли, на основе библейских и античных сюжетов. Марта Грэм стремилась создавать язык танца, которым возможно передать все человеческие переживания.

Карьера исполнительницы Дорис Хамфри долгой не была. В связи с болезнью она уходит со сцены и остается в труппе Хосе Лимона, где занимается постановочной и преподавательской деятельностью. Она была противницей красоты и стилизаторства Сен-Дени, делая большой упор на точность и техническую составляющую танца. Искусство Востока, народные танцы американских индейцев и афроамериканцев, дали толчок ее творчеству. Первым преподавателем композиции танца в США стала именно Дорис. Ею была написана книга «Искусство танца».

После второй мировой войны хореографы и танцовщики исполняли свои спектакли на улицах, в парках. Некоторые вовсе отказываются от музыкального сопровождения, используя только шумы или барабаны.

Хосе Лимон продолжил традиции, сложившиеся в танцевальном искусстве. В его танцах синтезировали американский модерн и испано-мексиканские традиции.

Мерс Каннингем выбирает свой путь развития танца и открывает свою собственную школу постмодерна. Каннингем рассматривал спектакль как союз независимо созданных, самостоятельных элементов. В творчестве Каннингем сотрудничал с композитором Джоном Кейджем, чьи идеи он перенес в свои постановки. Он понял, что каждое движение может быть танцевальным и композиция создается случайно. Главной задачей балетмейстера является создание хореографии, в которой каждый из танцовщиков исполняет движения в различных ритмах.

Стоит отметить еще несколько ярких представителей постмодерна, таких как Алвин Николаис, Пол Тэйлор, МередитМонк, Триша Браун.

Интерес к модерну возрастал и в Западной Европе. Американские педагоги начали проводить первые семинары еще в 1959 году в ФРГ Уолтер Нике, который являлся учеником Кэтрин Данэм.

К началу 70-х годов, сформировалось несколько школ танцевального направления модерн. Параллельно с танцем модерн происходит совершенствование джазового танца. В этот период балетмейстеры и педагоги все больше соединяют различные стили и техники танца.

Известный педагог ЛестерХортон, создавший технику танца модерн, положил начало и джаз-модерн танцу.

Джек Коул – первый из хореографов объединивший две эти техники в своем творчестве. Его система - хинди-джаз, объединила технику изоляции «черного» танца, движения индийского фольклорного танца и достижения «Денишоун».

Гасс Джордано являлся одним из основателей джаз-модерн танца, написавший первый учебник, в котором описывается техника этого танцевального направления.

В настоящее время существуют четыре основные системы танца со своей эстетикой, школой и техникой исполнения: классический, народный,
джаз-модерн, модерн и постмодерниский танцы (термин, предложенный И.Райнер для обозначения американского направления), или 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. Дадим определение каждому из приведенных направлений.

Классический танец — основное выразительное средство балета; система, основанная на тщательной разработке различных групп движений, появившаяся в конце XVI века в Италии и получившая своё дальнейшее развитие во Франции благодаря придворному балету.

Народный танец — фольклорный танец, который исполняется в своей естественной среде и имеет определённые традиционные для данной местности движения, ритмы, костюмы и тому подобное. Фольклорный танец — это стихийное проявление чувств, настроения, эмоций, выполняется в первую очередь для себя, а потом — для зрителя (общества, группы).

Джаз-модерн танец – это уникальное по своей сути танцевальное направление, которое появилось в 70-х годах прошлого века как протест. Протест против классических балетных постановок, которые загоняют в рамки и не позволяют импровизировать.

Контемпорари (англ. contemporarydance) — современный сценический танец, включающий в себя самые различные направления и техники.

Современная хореография принадлежит к той сфере искусства, которая отвергает наличие каких-либо эталонов, образцов, стандартов и моделей и делает ставку на индивидуальность автора, который создает свой собственный автономный художественный мир.