

Преподаватель по предмету
«теория и методика преподавания
современно-эстрадного танца»
кафедры хореографии
Колесьянов И. М.

ЛЕКЦИЯ

«БАЛЕТ, ДЖАЗ, МОДЕРН»

Ташкент 2006

ПЛАН

1 ВВЕДЕНИЕ

2 КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

3 ДЖАЗОВЫЙ ТАНЕЦ

4 СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

ВВЕДЕНИЕ

Суть танца - единение движений тела и души человека. Как и все на нашей планете, танец находится в состоянии развития. Идет его эволюция. Возникают новые направления. Происходит заимствование и внедрение элементов одного направления в другие, но все-таки для каждого направления характерны свои признаки, и неизменной остается его основа. Современный танец, это те формы, которые возникают в танце на данном этапе развития, точно так же, как они возникают и в литературе, и в живописи, и в любых других видах искусства. С тем уточнением, что балетные танцы и спортивные танцы в современные не входят. Практически все современные танцы являются производными от классического танца, или от джаз-танца.

1 КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

Классический танец можно назвать фундаментом всех сценических видов танца. Помимо самого утверждения танца как высокого искусства и самостоятельного вида театрального действия, способного развивать сюжет без помощи пения или декламации, балет выработал терминологию танца и систему подготовки танцоров, с небольшими изменениями используемую и в других стилях. Поэтому танцорам рекомендуется начинать с уроков классического танца, даже если они позднее специализируются в танце модерн, шоу-балете или джазовом танце. Искусство балета берет свое начало в народном творчестве. Стремясь к воплощению на сцене самых разнообразных жизненных тем и сюжетов, балетный театр в своем становлении и развитии выработал особые специфические выразительные средства, по которым можно отличить народно-характерный танец от историко-бытового, классический танец от гротескового, а также от пантомимического действия. Классический танец обладает чрезвычайно стройной и четко разработанной системой сценических движений. Диапазон его исполнительской техники очень велик. Эта способность дает возможность балетмейстеру создавать самые разнообразные хореографические композиции. Классический танец располагает богатейшими средствами воплощения драматургии балетного спектакля и характеристик действующих в нем персонажей

2 ДЖАЗОВЫЙ ТАНЕЦ

Джазовый танец зародился как американский городской социальный танец, неразрывно связанный с джазовой музыкой и эволюционирующий вместе с ней, вбирая элементы самых разных этнических и европейских танцев. В период, когда расцвет джазовой музыки совпал с утверждением на американской сцене действенного танца в лице балета и модерн, джазовый танец развился как такой же серьезный вид сценического танца, став основой многих постановок.

Джазовый танец из-за своего названия ассоциируется с джазовой музыкой. Отчасти это так. Джазовый танец имеет те же корни, что и джазовая музыка-это смесь европейской и африканской культур. Отсюда характерные его особенности: эффектные четкие позы, вращения, повороты и прыжки, свободные движения всех частей тела и всех конечностей, ритмичность и эмоциональность. Именно это, отличает джазовый танец от классического танца. Где положение корпуса остается статичным, и позиции ног неизменно выворотные. С момента своего возникновения, на основе джазового танца, появилось много различных стилей хореографии, а также джазовые хореографы оставили в наследство собственные джазовые техники. Например **бродвейский джаз**-его можно наблюдать в бродвейских мюзиклах. **Джаз лирический**-красивый, чувствительный, страстный. **Афро-джаз**-это смесь джаза и этнического танца самых различных народов Африки. **Фанки-джаз**-это самый распространенный вид танца, так как он считается больше бытовым а не сценическим. Именно от фанки джаза появилось такое новое направление как брей-данс, а затем хип-хоп. В период, когда расцвет джазовой музыки совпал с утверждением на американской сцене действенного танца в лице балета и модерна, джазовый танец развился как такой же серьезный вид сценического танца, став основой многих постановок, например, знаменитой "Вестсайдской истории".

Характерной чертой джазового танца является использование тела для отбивания ритмов музыки, подобно музыкальному инструменту или же целой ударной установке. Для следования ритму центр тяжести должен находиться ниже, поэтому в джазовом танце нет такой воздушности и удлиненных линий тела, как в балете. Также акцент шага делается не на толчок, а на постановку ноги (притопывание), импульс движения направлен к земле. Другим приемом джазового танца является изоляция, когда одна часть тела (торс, таз, конечность...) движется независимо от остальных, следуя своему собственному ритму.

Создателями джаз-танца были африканцы и афро-американцы. Принципы джаз-танца закладывались вне музыкального направления джаза и в общем не имеют к нему отношения, поэтому необходимо разделять джаз как музыкальное направление и как танцевальную технику. Традиционные африканские музыкальные инструменты, как правило, ударные: настроенные на разную высоту звука барабаны, ксилофон размером в несколько метров, погремушки и трещотки. Завывание саксофона гораздо ближе к традиционным песням Франции, нежели Африки.

Черный человек, по словам известного путешественника Джоффри Говарда, это тот, кто свои эмоции и настроения передает посредством танца. Рождение или смерть, свадьба или похороны - черный человек танцует. Без танца он не в состоянии прожить и недели. При этом под танцем подразумевается ритм. О хорошем танцовщике в Африке говорят : "Он имеет хорошие уши". Конечно, на ритм накладываются зачастую вполне определенные па, однако вся входящая в транс толпа и тем более - солист постоянно импровизируют.

Практически каждое селение в Черной Африке содержит группу профессиональных танцоров, с репертуаром, в который входит и уникальный танец данной местности, костюмами и т.д. С этим, вероятно, связано то, что, когда в девятнадцатом веке Европа начала интересоваться африканской культурой, романтизируя и поэтизируя ее, Африка смогла удовлетворить спрос. А потомки ввезенных в Америку черных рабов стали распространителями африканских ритмов на своей новой родине. Они, в свою очередь, осваивали европейские музыкальные инструменты и гармонии.

Основные принципы джаз-танца подобны принципам джаза в музыке. Это, возможно, и стало причиной единого названия. Итак, основные принципы: импровизация, полиритмия, полицентрия (последние два сродни музыкальной полифонии). Менее значимые принципы джаз-танца, отчасти вытекающие из первых трех: изоляция, контракция-релиз, коллапс (сброс), импульс, волна.

Об импровизации мы уже говорили, она следует из самой природы африканского танца. Полиритмия предполагает, что разные части тела движутся в разных ритмах. Полицентризм предусматривает возникновение движения в различных частях тела. Движение может исходить из головы, плеча, колена, очень часто посредством импульса. Полицентризм безусловно требует владения техникой изолированного движения для каждой части тела.

Контракция-релиз - не столько принципы джаза, сколько характерная пара движений, по сути своей противоположных друг другу. Контракция - это искажение, например, прямой линии позвоночника в том или ином его отделе. Контракция - не сжатие (мышечный зажим нарушает ток энергии и потому противен любой танцевальной технике, хотя, безусловно, может быть использован как выразительное сценическое средство), а напротив, удлинение.

Согласитесь: кривая линия всегда длиннее прямой. Релиз - противоположность контракции, освобождение от кривизны и еще большее удлинение. Джаз очень многообразен. В литературе называют мюзикл-джаз - облегченное направление, позволяющее танцовщику петь одновременно с исполнением танца, балет-джаз, бродвейский джаз...

Известные джазовые танцовщики (например, Мэтт Матокс во Франции, Гас Джордан и Луиджи в США), организовавшие свои школы джаз-танца, часто становились родоначальниками нового направления. Ими были созданы определенные подходы к обучению танцу, выработаны наборы движений и их сочетаний, придающие своеобразный колорит постановкам каждой джазовой школы. И появлялись термины "техника Мэтт Матокса", "Луиджи-джаз", "Саймонс-джаз".

Джаз вобрал в себя экзерсис классического танца (в джазе параллельные позиции ног сосуществуют с выворотными, а руки теряют присущую классике округлость и приобрели вид одной или нескольких прямых линий), движения и приемы танца модерн, народного танца. Здесь мы приходим к этно-джазу с его наиболее известными разновидностями афро-джаза и латина-джаза, стилю, который на следующем витке спирали возвращается к истокам и приглашает к новой интерпретации безрассудных плясок из Черной Африки, зажигательной самбы и тягуче-мечтательной румбы.

Золотые годы джазового танца закончились в 60 годах, с приходом новых стилей музыки и новых танцев (рокн-ролл, брейк, диско...). Сейчас очень немногие группы могут показать настоящий джазовый танец, а виртуозная акробатика других ничем не отличается от такой же акробатики групп, называющих свой "танец" просто современным.

3 СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ.

Танец модерн появился в Северной Америке в начале 20 века как средство выразить в танце новые чувства и понятия, характерные для искусства того периода, и как ответ на кризис западного классического балета, до его преобразования в результате знакомства с великим русским балетом (мало известным в Европе до "Русских сезонов" Дягилева). Термин "модерн" больше распространен в Америке; в Европе чаще используют слово "современный" (contemporary). Иногда делается различие: танцем модерн называют несколько крупных школ танца, в целом и определивших развитие этого стиля, и современным танцем -- все остальные. Танец модерн отрицает или считает необязательными многие характерные черты классического танца выворотность, удлиненность конечностей, воздушность прыжков и танец на пуантах. В танце модерн танцоры часто выступают босиком и широко используют партерную технику. Существует много школ и направлений танца модерн, сильно отличающихся по технике.

Многообразие выразительных элементов танца модерн делает его значительно более демократичным и позволяет успешно выступать людям, пластически одаренным, но начавшим танцевать уже взрослыми или не обладающими достаточными данными для классического балета.

Начало двадцатого века: от балета к современному танцу.

Русский балет, начавший революцию в балетном искусстве, пытался сломать устаревшие формы классического балета. В настоящее время художественные возможности балетной техники и аккомпанирующих ей музыки, декораций и мультимедиа более глобальны, чем когда бы то ни было. Границы, которые определяют классический балет, постоянно раздвигаются и размываются, и все, что появляется вместо них, теперь лишь едва напоминает о традиционных балетных терминах типа «вращения».

Грянуло новое мышление. Артисты танца стали принимать во внимание качества личности, ритуальные и религиозные аспекты, примитив, выразительность и эмоциональность. В этой атмосфере произошел бум современного танца. Внезапно появилась новая свобода в том, что теперь считалось приемлемым, что получило название признанного искусства, в котором отныне хотели творить многие люди. Все атрибуты нового искусства стали такими же ценными, как костюмы балета – или даже ценнее их.

Большинство хореографов и танцоров начала XX века относились к балету крайне негативно. Исидора Дункан считала его безобразной бессмысленной гимнастикой. Марта Грэм (Грэхем) видела в нем европейщину и империализм, у которых с американцами нет ничего общего. Мерс Каннингхэм, несмотря на то, что использовал в преподавании некоторые основы балетной техники, подходил к хореографии и выступлению с позиций прямо противоположных традиционному балету.

Двадцатый век определенно стал временем отрыва от всего, на что опирался балет. Временем беспрецедентного творческого роста танцоров и хореографов. Временем шока, удивления и зрителей, которые изменили свое представление о танце. Временем революции в полном смысле этого слова.

Конец двадцатого века: развитие современного танца.

Шестидесятые годы ознаменовали развитие постмодернизма, который изменил курс на простоту, красоту маленьких вещей, нетренированных тел и безыскусственных, простых движений. Знаменитый манифест «Нет», отвергающий все костюмы, сюжеты и «показуху» ради сырого, необработанного движения – это, наверное, ярчайшая крайность этой волны новой мысли. К сожалению, отсутствие костюмов, сюжетов и бутафории не способствуют успешности танцевального шоу – и спустя недолгое время «декорации», «художественное оформление» и «уровень шока» снова появились в лексиконе хореографов современного танца.

К восьмидесятым годам классический танец вернулся в исходную точку, а современный танец (или, к этому времени уже contemporary dance) стал высокотехническим оружием профессионалов, недалеким от политики. Две формы танца, contemporary dance и классический балет, мирно сосуществуют бок о бок, испытывая одна к другой лишь крохотную долю былой неприязни и почти не вступая в соперничество. Сегодня танцевальное искусство проникнуто творческой конкуренцией и хореографы зачастую стремятся к тому, чтобы именно их работу назвали самой шокирующей. Однако до сих пор в искусстве есть красота, и танец современности потрясает такими профессионализмом, силой и гибкостью, которых никогда не было доньше.

В заключение шутливое определения Тома Парка (Tom Parke) в rec.arts.dance:

Если танцор стремится показать, что гравитации нет, то это балет.

Если танцор стремится показать, что гравитация его гнетет, то это модерн.

Если танцор стремится показать, что готов умереть в борьбе с гравитацией, то это джаз.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

«Основы современного танца» С.С. Полятков

«Джазовые танцы» Е.В. Диниц

Интернет

