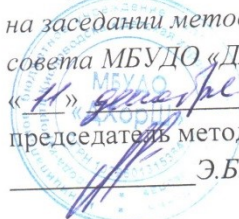

МБУДО «Детская хореографическая школа»

*Утверждено
на заседании методического
совета МБУДО «ДХорШ»
« 11 »   20 19 г.
председатель метод. совета
                     Э.Б. Проказов*

Методическая разработка на тему:

**ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА.
ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СТИЛИ**

*Выполнил:
преподаватель
МБУДО «ДХорШ»
Проказов Э.Б.*

*г-к. Кисловодск,
2019г.*

«Говорят, что танец — это всегда любовь. Повороты, наклоны, прыжки, ритмичные движения — это танец. Это первичное искусство — самое физическое и самое личное. Мы используем наши руки, для того чтобы рисовать картины на холсте или создавать формы из камня, а танец требует всего нашего тела, которое движется в пространстве. Танец — самое непостоянное и текучее из искусств. Для стороннего наблюдателя это беспорядочная последовательность различных движений, которую почти невозможно запомнить.

С доисторических времён художники и скульпторы пытались отразить волнение, текучесть и красоту танца на стенах пещер и храмов, в фигурках из глины и мрамора. Но никакой рисунок, никакая скульптура не могли предать основные свойства танца — движение. Без движения танец был мёртв».

Эти слова Джин Келли произнес в фильме «Всё это - танец», где он рассказывает, как начинался и развивался современный танец.

Современный танец - понятие относительное, сиюминутное. Каждому периоду времени свойственна своя музыкальная культура, которая порождает новые виды танца. Каждый танец можно назвать современным, но для своего времени. Таким образом, современный танец - это танец современный, модный и актуальный для своего времени.

Целью современного танца является выражение чувств и настроений человека. Это довольно свободный, универсальный танец, не имеет стандартов. Хореографы, стремясь передать мысли и чувства людей, находятся в постоянном поиске, и изобретают новые движения, нередко, смешивая различные техники, стили и направления. Танец развивается, появляются новые стили. Здесь могут быть показаны как прекрасные, так и малопривлекательные стороны жизни.

Так как же и когда появились танцы, которые мы сегодня называем современными? Первые формы хореографического модерна (от французского *moderne* – современный) появились в конце 19-го в начале 20-го веков в Европе и Америке. У истоков этого направления стоят несколько крупных фигур: французский педагог, теоретик Франсуа Дельсарт, его последователь, швейцарский педагог, музыковед Эмиль Жак-Далькроз.

Основателями школы танца модерн стали двое американских танцовщиков - Айседора Дункан и Луи Фуллер. Дункан разработала свободный танцевальный стиль, где использовались быстрые, выразительные движения тела. Фуллер применил театральное освещение и костюмы для создания фантастических эффектов.

Ведущим теоретиком 20-х годов стал Рудольф фон Лабан - идеи австрийского теоретика искусства танца оказали влияние на стили

современного танца, появившиеся в 1920-е гг. Лабан разработал систему записи танцевальных движений, стремясь более точно выражать различные эмоции и настроения.

Явление модерн-хореография очень сложное. Оно имеет много истоков, множество направлений и еще большее количество различных причин для своего появления: художественных, эстетических, социальных, экономических, политических. Но чаще всего рождение искусства модерн объясняется целым комплексом причин, которые во многом связаны с появлением новых школ, направлений и стилей.

Направления танца модерн, существующие в первой половине XX века, различались между собой, но было среди них то общее, что их объединяло – отказ от традиционных балетных форм, разрушение эталонов классического танца. Причину, вероятно, следует искать в творчестве и произведениях современных авторов - хореографов, в их стремлении к самовыражению, постоянном поиске. Один из самых мощных стимулов к творчеству – заявить о себе как об индивидуальности, о своем понимании жизни и искусства, личном мироощущении – сокровенное желание художника. По новому увидеть и воплотить мир в своем творчестве дано лишь таланту и мастеру, который в стремлении к новому выражает не только себя, но и время.

Таким образом, первая причина рождения модернизма – сама меняющаяся жизнь, само время в котором живет художник. ^ Каждый исторический период вносил свой вклад и в хореографию, способствуя формированию её выразительных средств. Но в конце 19-го в начале 20-го века на балетном искусстве сказался общий кризис культуры, который привел к разрушению эстетики хореографии как искусства высоких идеалов и гибели многих европейских балетных театров. Это был крах веры в разум и гармонию. В первой половине XX века широкое распространение получила теория элитарной, массовой культуры, Многие западные хореографы откликнулись на эти идеи. Начали развиваться собственные школы современного танца.

Вторая причина – закономерности внутреннего развития хореографии. Стремление к совершенствованию выразительных средств вывело хореографию на сцену, и процесс её развития пошел быстрее. Хореография начала свое развитие с подражания реальной жизни. Постепенно танец все больше удалялся от первоосновы жизни и приобретал обобщенно – условный характер, наполняясь символами, знаками, кодами. Хореография научилась одним штрихом, деталью показать целое (руки как рога); она собрала большой фонд лексики и рисунков, движений с эмоциональной окраской. В 19 веке образовывается система классического танца, язык которой

совершенствовался, обогащался, разрабатывался и стал способен решать задачи поставленные временем. В конце 19 века этот язык не мог отвечать требованиям изменившейся жизни, так как он рисует образ человека, вера в которого уже потеряна. Начался поиск новых форм и средств выражения, началась эпоха разрушений. «Мы чувствовали звериный голод, хотелось как-то скорее «растолкать» то, что было вокруг нас. Я имею в виду запреты» - французская балерина – хореограф Карин Сапорта.

Танец постмодерн впервые появился в 1960-х гг. в Нью-Йорке. Термин относится к различным экспериментальным формам современного танца, которые исполняются в необычных местах. Многие постановки строятся по принципу хэпенинга, где действие развивается алогично, случайно, неожиданно даже для самих постановщиков. Пост-модерн включает в себя использование импровизации (когда танцоры изобретают движения непосредственно во время исполнения), речи, видео и т.д. Хореографы обращаются к другим видам искусства: музыке (полифония), кино (монтаж, рапид), скульптуре (позировки). Элитарный модернизм исчерпал себя, приелись негативные краски и эмоции. Сформировавшийся в музыке рок стал феноменом жизни и определил её образ. Постмодернизм обращается к простым, обыкновенным людям, которые все больше приобщаются к культуре. Популярен лозунг «Элитарное искусство – для всех!» или « Это может сделать каждый!». Постмодернизм отказался от сложных художественных иносказаний, метафор, часто от образа, нередко используя простые символы («Жизель» М.Эк). Все желающие могли заявить о себе, обратить на себя внимание, выделиться любыми средствами. Так в хореографию пришли люди, которые не умели танцевать, и стало трудно отличить находки от подделок, оригинал от пародии, талант от бездарности. Однако в постмодерне больше положительного – он идет к человеку, а не от него.

Художественная особенность джазового танца – совершенная свобода движений всего тела танцора и отдельных частей тела как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. Джазовый танец – это, прежде всего воплощение эмоций танцора, это танец ощущений, а не формы или идеи, как в танце модерн.

Джаз-танец развился из танцев африканских племён. Джазовый танец был привезен в Америку рабами из Африки в 17 - 18 вв. Попав в Америку, они быстро восстановили свои праздники и обычаи и приспособились: вместо барабанов использовали хлопки в ладоши и выбивание ритма ногами. В течение нескольких веков шло слияние двух культур, африканской и американской, и в результате возник уникальный зажигательный танец.

В 19 в. Получили развитие уличные представления, включавшие в себя песни и танцы под джазовую музыку. Сначала такие представления давались только чёрными танцорами для чёрных зрителей. В 20-е гг. 20-го века джазовая музыка и танец приобрели огромную популярность, как среди чёрных, так и среди белых и распространились в Европе. На сцене стали выступать профессиональные танцоры, которые привнесли в джазовый стиль новые приёмы и стали обучать джазу других. Одновременно джаз обогащался элементами европейских танцев.

В 40- 50-е гг. популярная музыка претерпела значительные изменения, а вместе с ней видоизменились и танцы. В этот период возникли стили современного джаза. Сегодня существует множество стилей джаза, которые танцуют под различную музыку. Но все эти стили объединяют энергичные и ритмичные движения. Ритм и координация движений - наиболее важные аспекты танца джаз. Характерной чертой джаза является синкопирование - акцентируются не только сильные доли такта, но и слабая доля такта. В танце джаз часто используются движения бёдер и таза, они придают танцу особую выразительность. Изолированные движения - это главная особенность джаз танца. При изолированном движении подвижна только одна часть тела, в то время как всё тело остаётся неподвижным или же двигается в противоположном направлении. Как и вращение бёдрами, изолированные движения подчёркивают ритм музыки. Создаётся впечатление, будто музыка проходит сквозь тело танцора.

Джазовый танец пройдя путь от бытового, фольклорного танца через сценический, театральный, постепенно становится особым видом танцевального искусства, и захватывает всю Европу.

К концу 60-х годов джаз танец прочно занял свое место в ряду направлений современной хореографии и тогда же начался процесс слияния основных школ современной хореографии. Первым педагогом и хореографом, объединившим в своем творчестве технику танца модерн и джазового танца, был Джек Коул. Луиджи (Юджин Луис) синтезировал технику классического танца и джаза. Гас Джордано в 1966 г. выпустил первый учебник посвященный технике модерн-джаз танца. Постепенно возрастает интерес к модерн-джаз танцу и в Западной Европе, американские педагоги проводят первые семинары.

Таким образом, к началу 70-х годов возникло новое явление – модерн-джаз танец. Эта школа завоевала многие страны мира, она позволяет наиболее комплексно воспитать тело танцора. Джаз танец постоянно меняется, отчасти благодаря тому. Что танцоры могут привносить свои

собственные движения в танец, а также из-за того, что джаз танцуют под самую разную музыку.

В настоящее время можно выделить виды джаза:

1. **Классический джаз** или традиционный. Это ранние формы джаз-танца, исполнявшиеся африканцами.
2. **Афроджаз** - это попытка соединить джаз сегодняшний с его африканским предком. Различие заключается в том, что африканский танец несет в себе большую функциональную нагрузку и не столь виртуозен, как его нынешняя интерпретация.
3. **Бродвей-джаз** - возник в 20-е годы, когда джазом стали заниматься профессионально. Своё название он получил по имени улицы в Нью-Йорке, на которой расположено множество театров и мюзик-холлов. Именно здесь начал развиваться **мюзикл** (от англ.; от фр. – варьете) и возник свой стиль джаза и техника движений (одновременное исполнение вокальной и танцевальной партии). Для виртуозного исполнения танцев в бродвейских постановках использовались танцовщики с классической школой. Джаз приобретает черты классической формы, что слегка уводит от импровизационной свободы, свойственной джазу, но становится одним из путей его дальнейшего развития. Известные балетмейстеры – Дж.Баланчин, Х.Хольм. Бродвей - это очень энергичный и эмоциональный стиль джаза.
4. **Степ** или чечётка. Чечётка зародилась в Америке в 19в., корни её лежат в ирландской джиге и английской сельской чечётке - танцах первых поселенцев. Постепенно европейские танцы смешались с африканскими, завезёнными в США рабами. В джиге в основном используются сложные движения ног и ступней, а в африканских же танцах ступни ног не сгибаются, в то время как тело ритмично движется под бой барабанов. Чечётка впервые зародилась, когда чёрные рабы на плантациях соединили в своих танцах элементы джиги и сельской чечётки со своими ритмами. Со временем чечётку начали танцевать белые, и, в конце концов, она стала профессиональным танцем. У танцоров появилась специальная обувь с металлическими набойками на подметках, они начали обучаться технике танца. Наибольшей популярности чечётка достигла в 1930-е гг. Её танцевали в голливудских мюзиклах такие звёзды, как Фрэд Астер, Билл Робинсон, Элеонор Пауэлл и Джин Келли. Популярность танцев складывалась не только из популярности музыки, этому способствовало и развитие кинематографа. Кинематограф сыграл огромную роль в популяризации танца. Известный кинорежиссёр 30-х годов - Бадди Беркли, сняв фильм «42 улица» со звездой степа (чечётки)

Руби Килером, представил зрителям с экрана настоящий эстрадный балет современного танца. Самые известные танцоры степа - Джин Келли, Фред Астер, братья Николас, Литтл Бак, Сейвон Гловер, Билл Бэйли, Билл Робинсон и многие другие. В России - братья Винченко, братья Гусаковы, Владимир Кирсанов. Степ был очень популярен практически до конца 60-х годов. На сегодняшний день степ можно считать эстрадным танцем. Настоящий эстрадный и по-настоящему современный балет можно увидеть в фильме «Вестсайдская история» постановка танцев хореографом Джеромом Робинсоном на музыку Л. Бернстайна. По мнению хореографов, в этом фильме снялся тогда лучший, звёздный, состав исполнителей современного танца, которые были воспитаны на отличной классической балетной технике. Чечётка, или степ - это американский танец, но в несколько изменённом виде он получил развитие и в Европе. Основной чертой чечётки, которую называют джазовой, являются свободные движения, что делает танец очень изящным и плавным. Европейский стиль чечётки больше похож на ирландский или английский танец, который танцуют в деревянных башмаках (сельская чечётка). Движения данного стиля более пружинистые, а тело танцоров остаётся неподвижным.

5. **«Соул»** (лирический джаз). Это название известно среди вокалистов и в танцевальной его части отличаются большим количеством различных движений на единицу темпа, выполняемых очень мягко без видимого напряжения. Движение при всей сложности выполняются с максимальным растягиванием их во времени. С одной стороны максимальное количество движений на единицу темпа, с другой – замедление их исполнения за счет минимума напряжения и созданий видимого отсутствия сложности.
6. **Флэш (Flash)** - в переводе с английского - вспышка, то есть нечто ослепительное. Это самое виртуозное и яркое направление в джаз танце. Все его движения быстрые и динамичные. Глядя на исполнителей этого стиля, поражаешься их силовой выносливостью и упругости, мгновенности переходов танцевальных па, сложности танцевальных трюков. Кажется, все тело подчинено одной задаче – оттанцевать каждую ноту и выбросить на зрителя максимум энергии. В этом флэш схож с бальным танцем, особенно с «латиной», но более виртуозен. Популярным этот стиль стал в конце 80-х - начале 90-х гг. и является наследником диско, но с примесью элементов брейк - и хип-хоп - культуры. Внешне несложные, но эффектно выглядящие движения этого стиля подходят для музыки с высоким темпом и размером 4/4. (Dr. Alban, поп-дуэт «Кар-мен»).

7. Популярными являются джаз-рок и фанк-джаз, которые исполняются под популярную музыку.
8. **«Стритджаз»** относится к уличным танцам. Некоторые его движения сформировались на основе движений джазовых танцев - линди хопа и джиттенбага. Начало своё этот стиль берёт из танцев джаз-модерна, к которым «приложили руку» уличные танцоры.

Уличный джаз претерпел меньше всего изменений. Все современные молодежные направления: брейк, рэп, хаус и бывшие ранее твист, чарльстон, шейк, буги-вуги и многие другие танцы-однодневки – это отпрыски джаза и его соединений с историко-бытовым танцем.

Популярные танцы 20-го века начало 21-го века.

В 20-х годах 20-го века особую популярность приобретает танец чарльстон. Считается, что чарльстон (Charleston) имеет афроамериканские корни и «родом» он из города Чарльстон (Южная Каролина). Так ли это - доподлинно неизвестно. Ритм этого танца был настолько зажигателен, что весь мир стал танцевать чарльстон. Танец прижился не сразу, многие его движения даже считались неприличными, но со временем он приобрёл огромную популярность, в 1926г. режиссёр Эрнест Любич, снявший фильм «Это Париж», вставил в него грандиозный номер - «Бал-маскарад», где 2500 участников съёмки танцевали чарльстон.

В 30-х гг. на американском континенте и в Европе возникает волна новых танцев. Один из них - линди хоп (Lindi Hop). Этот бальный танец с подскоками получил своё название в честь знаменитого лётчика Линдберга, первым перелетевшего через Атлантику. Под влиянием джаза, линди хоп постепенно превращался в свинг, а темпераментные негритянские мелодии положили начало бугги-вугги. В Америке этот танец называли чаще джиттербаг (Jitterbag), на Британских островах - джайв. Сейчас мы знаем этот танец как рок-н-ролл. Сам же джиттербаг, объединив в себе движения линди хопа и чарльстона, дал предпосылки к возникновению диско (Disco), как танцевального стиля. В начале 50-х в мире разразилась лихорадка рок-н-ролла. В 1954г. по европейским экранам прошли фильмы «Рок вокруг часов», «Семя насилия» с участием Билла Хейли, что способствовало росту популярности танца. К началу 60-х первая волна рок-н-ролла схлынула. Наступило время твиста, шейка, бита и др. танцев. Возвращение танца началось в 1968г., и было связано с творчеством «Биттлз». Начиная с 1974 - 1975 гг., рок-н-ролл считается одним из модных и теперь называется современным спортивным танцем.

В 70-х гг. обретает популярность танец диско. Появление электронных инструментов не могло не сказаться на характере музыки и на манере исполнения. Настоящий бум диско вызвал вышедший на экраны в 1977г. фильм «Лихорадка субботнего вечера». В нём Джон Траволта танцует диско со всеми характерными для того времени элементами. В фильме «Слава» в 80-х годах диско на улице танцевали полторы тысячи человек. В нашей стране большой популярности стилю диско способствовали выступления балета телевидения ГДР «Фридрихштадтпалас». Сегодня движения диско используются практически всеми исполнителями эстрадных и современных танцев.

Чем богаче и разнообразнее становилась музыка с появлением новых электромузыкальных инструментов, тем больше возникало различных музыкальных направлений, а вместе с ними и различных стилей танца. В конце 80-х - начале 90-х с появлением видео обретают популярность определённые стили. Творчество Майкла Джексона, который прослыл тогда королём поп-музыки и королём танца, дало начало новому виду исполнения - «а ля Джексон». Его самые известные клипы из альбомов «Триллер», «Бэд», использовал движения диско, брейка, хип-хопа. Популярность латиноамериканских танцев породила такие массовые танцы как ламбада и макарена. Зажигательные мелодии с характерной манерой исполнения рождали определённый набор движений, который и стал очень популярными танцами - ламбада и макарена.

Брейк (Break dance) и Хип-Хоп (Hip-hop) стили. Танец, который очень похож на брейк, был известен ещё во времена рабовладения. В Новом Орлеане его называли Kongo square dance. Это имя он получил от названия площади - Kongo square, на которой когда-то собирались рабы. Там они не только общались, отдыхали, но и соревновались в искусстве танца. Рабы были разных национальностей: африканцы, латиноамериканцы и др. Особую остроту соревнованиям придавало деление на «команды» по этническому признаку. Элементы акробатики в танце встречаются у многих народов. В брейке есть элементы африканских плясок, фрагменты бразильского боевого искусства рабов - «капоэйры», и многое др. История самого брейка началась в 1962г. в Южном Бронксе. Основателем считается DJ Cool Herk. Он приехал в Бронкс с Ямайки и привёз с собой лучшие традиции кингстонских уличных танцев. Он же придумал в 1969г. термин «B-Boys» - от сокращённого «break boys», что означает «парень, танцующий брейк». Из толпы танцующих на площадку выходили лучшие из лучших танцоров и показывали своё мастерство. Так называемые «брейк бои».

Примерно в то же время, в 1969г. DJ Африка Бамбаата придумал термин «Hip-hop», как обозначение целой культуры молодого поколения. Он включал сюда не только танец, но и искусство читки текста под музыку (реп) и граффити (рисование на стенах с помощью баллончиков с краской). В конце 60-х брейк существовал в виде двух танцевальных направлений: нью-йоркского акробатического стиля (нижний или брейкинг) и стиль лос-анжелесской пантомимы (верхний или «электрик-бугги»). С изменением музыкальных направлений изменяется и усложняется техника брейк танца. В 80-х гг. на экраны выходят фильмы о брейке и хип-хопе: «Wild Style», «Style Wars», «Beat street», «Graffiti Rock». Ещё через год театр балета Сан-Франциско открыл сезон гала-концертом из 46 брейкеров. Сотни брейкеров танцевали на закрытии Олимпиады в Лос-Анжелесе. В Россию брейк пришёл в конце 80-х - фильмы «Как стать звездой», «Курьер» и др. Проводились фестивали брейк танца в Сочи, в Подмосковье и др. Затем мода на брейк утихла. В 1995 - 1997гг. брейк опять стал моден: более энергичный, изобилирующий акробатическими и силовыми элементами, быстрыми походками и прыжками брейкинг. Начали появляться Международные баттлы – соревнования команд.

Хот топ-техник (Hot top-techno) в переводе с английского сленга это техника горячего движения. Стиль появился в 70-х - начале 80-х годов. Сформировался под влиянием джаз-модерна и др. школ. Является уличным стилем танца, включает в себя элементы направлений диско, флэш, стритджаз. (Бонни М, Африк Симон, Милли Ванилли и др.) Если внимательно посмотреть на современные стили и техники танцоров, легко можно увидеть в них движения, имеющие аналоги в народном танце. Каждый стиль, при формировании, впитывал в себя ту особенность, которая свойственна национальной среде или национальности исполнителя.

Нельзя говорить о том, что все стили танца уже окончательно сформировались. Каждый исполнитель, хореограф, постановщик всё время что-то привносят в них. Популярность танца обеспечивается исполнением большим количеством коллективов и отдельных танцоров. Огромное влияние на формирование многих стилей внесли профессиональные и уличные танцоры. Современный танец - это не только модный танец, но и танец улиц.

Современный танец является синонимом выражения - «популярный танец», «эстрадный танец». Современный танец может быть эстрадным, но не всегда эстрадный танец современен.

Термин «эстрадный танец» - это порождение светского искусствознания, отображает прежде всего, место, где вступает исполнитель. То есть не сцена

театра, а площадка варьете или концертного зала. В понятие "эстрадный танец" входят и стилизации народных танцев, спортивные танцы, деми-классика, танцы в стилях бытовой хореографии, степ, в настоящее время на эстраде мы видим достаточно много постановок, решенных средствами джазового танца или танца модерн. Таким образом, понятие "эстрадный танец" объединяет достаточно много направлений хореографического искусства. Однако в настоящее время во многих университетах и институтах культуры и искусства открыты отделения именно "эстрадного" танца. К сожалению, ничего с этой терминологической путаницей сделать нельзя.

Подводя итог можно сказать, что в настоящее время существуют 4 основные СИСТЕМЫ танца; классический танец, модерн-джаз танец, танец модерн и народный танец. Это те направления танца, которые имеют свою историю, свою школу, свою систему подготовки исполнителей, свою лексику.

Одновременно существуют и развиваются направления танцевального искусства. К ним можно отнести балльный танец, степ, фламенко, социальный или бытовой танец.

Однако в последние годы наблюдается все больше микстовых танцевальных техник, которые объединяют все основные системы. Хореографы в своих постановках стараются найти, прежде всего, что-то новое, необычное, вне зависимости от лексической принадлежности. Хореограф мыслит движением, а поскольку профессиональные хореографы владеют множеством танцевальных техник - то процесс заимствования и соединения неизбежен. И в последние годы возник термин - CONTEMPORARY DANCE, направление танца, которое невозможно отнести к какому-либо стилю или системе. И это естественный процесс интеграции.

Используемая литература.

1. Г. Дени, Л. Дасвиль «Все танцы», Киев, 1987 г.
2. М. Гваттерини «Азбука балета», М., 2001 г.
3. В. Стриганов, В. Уральская «Современный бальный танец», М., 1978 г.
4. Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная «Учите детей танцевать», М., 2004г.
5. С.С. Полятков «Основы современного танца», Ростов-на Дону, 2005г.
6. Е.В. Диниц «Джазовые танцы», М., 2004г.
7. О.В. Володина «Самоучитель клубных танцев», М., 2005г.
8. Е.В. Диниц, Д.А. Ермаков «Азбука танцев», М., 2005г.
9. «Танцы» Люси Смит, Москва «Астель» 2001г.
- 10.«Основы современного танца» С.С. Полятков, Ростов-на-Дону «Феникс»2006г
- 11.«Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника» В.Ю.Никитин.
- 12.«Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии» Ю.М.Чурко, Мн.: Полымя, 1999. 224 с.