

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/376390>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Искусство

Введение 3

1. История развития современного танца в хореографическом искусстве 5

1.1 Истоки и особенности развития современного танца 5

1.2 Многоплановость и многостилье современного танца 13

2. Анализ становления и развития современного танца в культуре США 21

2.1 Ключевые фигуры современного танца США в XIX – начале XX века 21

2.2 Ключевые фигуры современного танца США в XX веке 26

2.3 Влияние хореографического искусства США на современное мировое танцевальное искусство 41

Заключение 46

Список использованных источников 48

Введение

Актуальность исследования. Можно с уверенностью сказать, что концепция танца в Соединенных Штатах за прошедшее столетие в значительной степени эволюционировала. Просмотр танцевальных представлений когда-то был предсказуемым занятием, характеризующимся повествовательными сюжетами, богато украшенными костюмами, театральным оформлением декораций, классической партитурой и движениями. Рассмотрение биографий и художественного наследия таких выдающихся хореографов и танцоров как Лестер Хортен, Элвин Эйли, Артур Митчелл, Карел Схоок и Алисон Чейз позволяет глубже понять и оценить влияние США на формирование и эволюцию современного танцевального искусства. Анализ художественного наследия данных хореографов важен для понимания эстетических и эмоциональных аспектов, которые формировали современное танцевальное искусство. Исследование их творчества помогает понять инновационные подходы, которые они использовали, и их влияние на современные танцевальные практики. В данном исследовании представлено понимание современного танца США, включая идеи хореографов, историков танца и других экспертов, которые помогут прояснить практику этого вида искусства сегодня.

Цель исследования состоит в том, чтобы представить концепцию развития современного танца в США на примере Лестер Хортен, Элвин Эйли, Артур Митчелл, Карел Схоок и Алисон Чейз.

Задачи исследования:

- изучить истоки и особенности развития современного танца;
- описать многоплановость и многостилье современного танца;
- рассмотреть ключевые фигуры современного танца США в XIX веке;
- определить ключевые фигуры современного танца США в XX веке;
- исследовать влияние хореографического искусства США на современное мировое танцевальное искусство.

Объект исследования – истоки и тенденции становления современного танца в США.

Предмет исследования – основные концепции развития современного танца в США на примере таких хореографов как Лестер Хортен, Элвин Эйли, Артур Митчелл, Карел Схоок и Алисон Чейз.

Методологическую основу исследования составляют труды следующих ученых: Р.Г. Володченков, В.Б. Карпенко, Р.Я. Садигов, В.И. Максимов, В.В. Сергиенко, О.И. Уймина, Д.Д. Шевлякова, А.В. Фесенко, Д.В. Шульц, Е.Л. Яновская и другие.

Методология исследования основана на принципах научной объективности и системности: все процессы рассматриваются в контексте конкретной ситуации, а факты и события анализируются в совокупности, а не отдельно друг от друга. Важную роль при проведении исследования играл принцип историзма – подхода к действительности как изменяющейся во времени, развивающейся, а также общенаучные методы исследования. К методам исследования, использованным при написании работы, относятся: сбор информации, метод анализа, синтеза, сравнения, классификации, группировки, историко-хронологический метод, индукция, дедукция.

Структура исследования. Научная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Введение раскрывает актуальность, объект, предмет, цель, задачи и методы

исследования. В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

1. История развития современного танца в хореографическом искусстве

1.1 Истоки и особенности развития современного танца

Современный танец – стиль, полностью лишенный всех ограничений, налагаемых классическим балетом, тело движется со свободными интерпретациями, исходящими из внутренних эмоций танцора [1, С.50].

Современный танец начал свое развитие в XIX–XX века в Соединенных Штатах и Германии. Танцоры современного танца танцуют экшн, свободно выражая свои истинные чувства.

В конце XIX века такие артисты современного танца, как Айседора Дункан, Мод Аллан и Лой Фуллер, были пионерами новых форм и практик в том, что сейчас называется эстетическим или свободным танцем [38]. Эти танцоры игнорировали строгий балетный словарь движений (особый, ограниченный набор движений, которые считались присущими балету) и перестали носить корсеты и пуанты в поисках большей свободы движений.

Наиболее важным представителем первого поколения современного танца является Айседора Дункан. В идеологических и художественных суждениях отражается реальный мир, не только отражается добро человеческой природы, но и разоблачается человеческое зло. Одна из главных особенностей современного танца – требовать от танцора свободного раскрепощения. Это самая важная ценность, которая позволяет хореографу самостоятельно разрабатывать и исполнять отдельные части своего танца, без необходимости учитывать оригинальность существующей формы и традиционность. Айседора Дункан – первая, кто инициировала западную танцевальную революцию с точки зрения концепции и метода и изменила облик мирового танца, поэтому она получила репутацию «матери современного танца».

Целью Айседоры было избавить балет от всего лишнего и выразить в движении суть жизни, а не рассказывать историю через персонажа или ситуацию [8, С.65]. Чтобы добиться этого, она восстала против господствовавших в то время художественных условностей, которые, по ее мнению, делали танец искаженным, невыразительным и искусственным. В то время классический балет основывался на принципах, согласно которым все движения исходили от позвоночника и что танец должен был преодолевать силу тяжести. Однако для Айседоры все движения исходят из области солнечного сплетения тела, центра чувств, который может быть активирован идеей или эмоцией. Более того, Айседора чувствовала, что тело должно двигаться естественно, а не сопротивляться закону всемирного тяготения, ибо движения, не соответствующие основной функции и замыслу человеческой формы, были неестественными.

Айседоре Дункан удалось произвести революцию в танце и в других отношениях. Вдохновленная греческим искусством, Айседора отказалась от туфель на высоком каблуке и балетной пачки в пользу босых ног и прозрачных струящихся туник [21]. Пытаясь усилить выразительность человеческого тела, Айседора выбрала хитон, греческую цельнокроеную тунику, излюбленную скульпторами классической эпохи. Хитон, который носила Айседора, можно было мягко стянуть поясом или шнурком вокруг талии и перекинуть крест-накрест между грудями. Несколько разрезов, проходящих снизу бедра, позволяли свободно двигать тазом и ногами.

Айседора Дункан также коренным образом изменила использование музыки в современном танце.

Традиционно балетные партитуры представляли собой мелодичные, состоящие из настроения композиции, в которые входили вальсы, польки, пиццикати и др. В поисках наиболее чистого выражения души Дункан сосредоточился на произведении настроения прошедшего года, из которого органично могло вырасти движение. Для Айседоры идеальным танцем был танец без сопровождения, хореографическое самовыражение, независимое от какой-либо музыкальной поддержки. В таком танце танцовщица двигалась бы в соответствии со своими собственными телесными ритмами, ведя диалог только с внутренним голосом – без музыки, без текста. Другими словами, музыка обеспечивает танцора эмоциональной и физической энергией. Таким образом она обратилась к прекраснейшей музыке великих композиторов – Шопена, Баха, Шумана, Мендельсона, Глюка и Бетховена, исполняемой в качестве простого фортепианного аккомпанемента.

На протяжении XX века социально-политические проблемы, крупные исторические события и развитие других форм искусства способствовали дальнейшему развитию современного танца в Соединенных Штатах и Европе [4, С.43]. В 1960–е годы начали появляться новые идеи о танце как ответ на более ранние танцевальные формы и социальные изменения. В конце концов, артисты постмодернистского танца

отвергли формализм современного танца и включили в него такие элементы, как перформанс, контактную импровизацию, технику освобождения и импровизацию.

Второе поколение танцоров современного танца представляет Марта Грэм. Она была известна как «один из гигантов искусства XX века». Самым важным достижением Марты Грэм в жизни является то, что она изобрела систему обучения танцам «сжатие и расслабление», которая стала современной танцевальной техникой. Ее методы по-прежнему используются в колледжах и университетах.

Современный танец был основан как бунт против танцевальных традиций прошлого. Это создало освобождающее пространство, которое побуждало артистов основывать свои движения на личном опыте и эмоциях, а не на устоявшейся системе техники, что прямо контрастирует с устоявшимися танцевальными традициями, такими как балет. В своей работе Грэм использовала человеческое тело, чтобы передать эмоции по-настоящему грубым и оригинальным способом, решив создать собственный стиль вместо использования уже существующего. Современный танец, изобретенный танцовщицей Мартой Грэм, фокусируется на дыхании, движении, сокращении и расслаблении мышц [6, С.48].

Более того, расцвет современного танца и техники Грэм совпал с социальными и политическими изменениями, происходящими в XX веке. Она стала первым хореографом, который регулярно включал в свои работы как чернокожих, так и американцев азиатского происхождения, и многие ее произведения черпали вдохновение из известных женских фигур на протяжении всей истории и мифологии [36]. Ученик Марты Грэм, танцор Элвин Эйли воплотил афроамериканские идеи в современный танец. К 1940-м годам другой ученик Грэм, Мерс Каннингем, исключил танец из его традиционной среды и представил идею о том, что движение может быть случайным. Каннингема часто называют «отцом современного танца». Третье поколение развивалось в период ок. 1946–1957, его представители – Хосе Лимон, Перл Примус, Мерс Каннингем, Тэлли Битти, Эрик Хокинс, Анна Соколов, Анна Халприн и Пол Тейлор. Данные танцоры представили явный абстракционизм и авангардные движения.

Техника, основанная Хосе Лимоном, фокусируется на использовании силы тяжести и веса в движении. Танцор должен использовать вес своего тела для создания динамичных и выразительных движений, таких как падение, отскок и подвешивание. Техника Лимона также подчеркивает использование дыхания и связь между музыкой и движением. Движения часто плавные, с упором на использование рук и спины. Техника Каннингема – это техника, созданная Мерсом Каннингемом, подчеркивает использование пространства и времени в движении. Танцор должен использовать свое тело, чтобы исследовать различные возможности движения в пространстве, такие как уровни, направления и формы. Движения в технике Каннингема часто асимметричны и включают внезапные изменения направления.

Грэм, Каннингем, Хортон, Лимон и другие классические техники современного танца предоставляют танцорам проверенную временем техническую базу. Эти техники учат танцоров, как развить необходимую физическую силу, правильную форму тела, выравнивание, пространственную координацию в соответствии с принципами и концепциями [30]. На протяжении десятилетий развития классические современные техники постепенно совершенствовались, чтобы предоставить танцорам инструменты для эффективного расширения их понимания и руководства их интеграцией современных танцевальных концепций формы, пространства, усилий и времени.

Если цель танцевальной техники состоит в том, чтобы познакомить танцоров с этими важными принципами движения, то возникает вопрос о том, что конкретно определяет танцевальную технику [2, С.29]. Мерс Каннингем предлагает свое определение как «дисциплинирование своей энергии посредством физических действий с целью высвобождения этой энергии в любой желаемый момент в ее максимально возможной физической и духовной форме». Это определение, несомненно, сослужило свою службу применительно к творчеству Каннингема и его хореографической философии, сосредоточенной вокруг тренировки тела двигаться со скоростью, гибкостью и контролем.

В таком разнообразном жанре, как современный танец, техническая подготовка может иметь широкий спектр значений в соответствии с принципами различных стилей. Зародившись в 1960-х годах – в эпоху постмодерна Джадсона Черча и в техниках высвобождения, основанных на соматике, популярных в 1980-х и 1990-х годах, хореографы начали бросать вызов требованиям традиционной технической подготовки своих танцоров. Многие хореографы начали фокусировать свою работу на снятии телесного напряжения, чтобы облегчить движение, концентрируясь на возникающей в результате легкости во всем туловище и конечностях. Однако эта стилистическая эволюция современного танца начала создавать свои собственные трудности. Без базовой технической подготовки выбор движений танцора может стать ограниченным из-за отсутствия понимания того, как использовать мускулатуру своего тела в своих интересах.

Первоначально современный танец был основан на мифах и легендах, но позже он стал выражением

социального, этнического, политического и экономического климата того времени, затем, в последующие годы, появилось влияние танцев других стран, в том числе Карибского бассейна, Африки и Латинской Америки.

Сегодня гораздо больше говорят о технике, современные танцевальные шаги также включают в себя техники классического танца, модерна и постмодерна, не лишая при этом танцоров возможности использовать свои художественные и творческие способности для самовыражения и передачи эмоций [5, С.691].

Современный танец возник как часть восстания против традиционных, более технических форм танца, таких как балет, и с тех пор стал одним из доминирующих жанров для танцоров с формальным образованием во всем мире. Современные танцоры стремятся соединить разум и тело посредством плавных танцевальных движений, уделяя особое внимание спонтанности и самовыражению. Ниже будут описаны некоторые стили:

1. Джаз возник параллельно с рождением и распространением самого джаза, корни которого лежат в обществе чернокожих американцев, и был популяризирован в бальных залах большими оркестрами эпохи свинга (1930-е и 1940-е годы). Он радикально изменил стиль американской и европейской сцены и социального танца XX века. Со временем этот вид социальных песен и танцев стал популяризирован за пределами афроамериканских сообществ. В 1940-х годах импровизационный, социальный аспект джазового танца начал заменяться сложной хореографией, поскольку все больше танцоров, прошедших обучение в балете и модерне, переняли танцевальную форму, особенно на сценах Бродвея. Демонстрация стилей, техник, а также оригинальности каждого танцора. Этот новый стиль технического джаза был закреплен в движениях Джека Коула, Джерома Роббинса и Боба Фосса.

Отличительные элементы джазового танца:

- танцор изолирует одну конкретную часть своего тела, например грудную клетку или запястье;
- приземленное движение и танцоры часто сгибают колени;

1. Володченков, Р. Г. Балет и современный танец. Исторические точки пересечения / Р. Г. Володченков // Актуальные вопросы развития искусства балета и хореографического образования. – 2022. – С. 50–54.
2. Карпенко, В. Б. Современный танец как средство внешней и внутренней гармонизации личности / В. Б. Карпенко, Р. Я. Садигов // Актуальные проблемы гуманитарных и правовых знаний в контексте инновационных практик. – 2016. – С. 28–30.
3. Максимов, В. И. Теоретические основы современного танца / В. И. Максимов // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2021. – № 6(77). – С. 45–55.
4. Сергиенко, В. В. Современный танец : Учебное пособие / В. В. Сергиенко ; В.В. Сергиенко. Том Часть I. – Орел : Орловский государственный институт культуры, 2020. – 134 с.
5. Уймина, О. И. Современный танец: трансформации языка и восприятия в условиях цифровой репрезентации / О. И. Уймина // Наука. Информатизация. Технологии. Образование. – 2020. – С. 690–695.
6. Шевлякова, Д. Д. Современный танец в искусстве перформанса / Д. Д. Шевлякова, А. В. Фесенко // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 2(100). – С. 147–153.
7. Шульц, Д. В. Специфика развития современного танца (контемпорари) в России: философско-культурологический анализ / Д. В. Шульц // Гуманитарный вектор. – 2019. – Т. 14, № 4. – С. 153–159.
8. Яновская, Е. Л. Трансформация выразительных средств танца эпохи модерн / Е. Л. Яновская // Таврические студии. – 2020. – № 21. – С. 64–68.
9. Яшманова, Г. А. Чем отличается современная хореография? Краткий обзор современных танцевальных стилей / Г. А. Яшманова // Диалоги о культуре и искусстве. – 2019. – С. 343–346.
10. About Modern Dance [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://laney.edu/jburgess/dance-68-modern-dance-i/> (дата обращения: 20.09.2023)
11. Alison Chase [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.stepsnyc.com/faculty/bio/Alison-Chase/> (дата обращения: 01.10.2023)
12. Alison Chase/Performance [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://criticaldance.org/alison-chaseperformance/> (дата обращения: 01.10.2023)
13. American theatrical dance [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://usa.usembassy.de/arts-dance.htm> (дата обращения: 29.09.2023)
14. Arthur Mitchell and Karel Shook [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mobballet.org/index.php/2020/12/18/arthur-mitchells-orbit-karel-shook/> (дата обращения: 01.10.2023)

15. Baycora F. *Dancer of the Century: Martha Graham* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.historicamerica.org/journal/2021/5/12/dancer-of-the-century-martha-graham> (дата обращения: 20.09.2023)
16. *Classicism has no Color*, Arthur Mitchell [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.dance.utah.edu/about-us/news-announcements/item/813-arthur-mitchell> (дата обращения: 01.10.2023)
17. *Contemporary Dance – always changing* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://danceconsortium.com/features/article/contemporary-dance-always-changing/> (дата обращения: 03.10.2023)
18. *Cry* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.alvinailey.org/performances/repertory/cry> (дата обращения: 01.10.2023)
19. *Dance By Lindgren*, Allana C. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.rem.routledge.com/articles/overview/dance-subject-overview> (дата обращения: 02.10.2023)
20. *Dance Styles* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://showoffdance.co.uk/dance-styles-show-off-dance> (дата обращения: 21.09.2023)
21. Giguere M. *Understand movement preferences in modern dance* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://us.humankinetics.com/blogs/excerpt/understand-movement-preferences-in-modern-dance> (дата обращения: 21.09.2023)
22. *History of Modern – How did Modern start* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://elevatedance.com.sg/2020/07/07/history-of-modern-how-did-modern-start/> (дата обращения: 29.09.2023)
23. *Karel Shook, dancer, is dead; co-founder harlem troupe* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.nytimes.com/1985/07/27/arts/karel-shook-dancer-is-dead-co-founder-harlem-troupe.html> (дата обращения: 01.10.2023)
24. *Lester Horton* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.alvinailey.org/alvin-iley-american-dance-theater/lester-horton> (дата обращения: 01.10.2023)
25. McDonald J. *The Origins of Contemporary Dance Technique: Understanding the Evolution of a Genre* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.dragonflydance.com.au/profile/jomcdonald/profile> (дата обращения: 21.09.2023)
26. *Memoria* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.alvinailey.org/performances/repertory/memoria> (дата обращения: 01.10.2023)
27. *Modern dance history* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.contemporary-dance.org/modern-dance-history.html> (дата обращения: 29.09.2023)
28. *Modern Dance History, Movements, Styles, Dancers & Competitions* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.danceus.org/modern-dance/modern-dance-history-movements-styles-dancers-competitions/> (дата обращения: 21.09.2023)
29. *Modern Dance Primer* [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.pbs.org/newshour/arts/entertainment-jan-june01-modern-dance_03-23 (дата обращения: 02.10.2023)
30. *Modern dance styles* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://namarina.org/modern-dance-styles/> (дата обращения: 21.09.2023)
31. *Modern dance styles. Modern types of dance* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mylandrover.ru/en/salon/sovremennye-tancy-vidy-stili-sovremennye-vidy-tancev-hakka-vybor-sovremennyh.html> (дата обращения: 21.09.2023)
32. *Night Creature* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.alvinailey.org/performances/repertory/night-creature> (дата обращения: 01.10.2023)
33. *Revelations* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.alvinailey.org/performances/repertory/revelations> (дата обращения: 01.10.2023)
34. *The Beginnings of Modern Dance* [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mdc.edu/wolfson/academic/artsletters/art_philosophy/humanities/beginnings/beginnings_of_modern_dance.htm (дата обращения: 19.09.2023)
35. *The Origins of Modern Dance* [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://essaylab.com/blog/the_origins_of_modern_dance (дата обращения: 02.10.2023)
36. *Types of Modern Dance* [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ablison.com/types-of-modern-dance/?expand_article=1 (дата обращения: 21.09.2023)
37. *Wessel K. Defining and Teaching Modern Dance from a Historical Perspective* [Электронный ресурс] – Режим

доступа: <https://laney.edu/jburgess/dance-68-modern-dance-i/> (дата обращения: 21.09.2023)

38. What is Contemporary Dance? Guide to Contemporary Dance [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://uk.harlequinfloors.com/en/news/what-is-contemporary-dance-guide-to-contemporary-dance> (дата обращения: 21.09.2023)

39. Why women dominate modern dance [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.nytimes.com/1982/04/18/arts/why-women-dominate-modern-dance.html> (дата обращения: 29.09.2023)

40. Dinino J. The Impact of the African Diaspora on 20th Century Dance // Proceedings of GREAT Day. – 2022. – P. 1–6.

41. McMahan D.M. Training Contemporary Dancers: Exploring the Relevance of Classical Modern Dance Technique / D.M. McMahan. – Irvine: University of California, 2019. – 31 p.

42. Roux C. The American origins of modern dance: [1930–1950] from the expressive to the abstract // Maison de la danse. – 2022. – P. 1–10.

43. Shan Y. Modern Dance Before The Three Generation Of Dancers On The Thought // 4th International Education, Economics, Social Science, Arts, Sports and Management Engineering Conference. – 2016. – P. 816–819

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/376390>