Основные стили современной хореографии

Современные танцевальные студии часто приглашают всех желающих на уроки «современного танца». При этом редкий хореограф возьмет на себя смелость дать исчерпывающее определение понятию и термину «современный танец». Такого определения, с которым бы согласились все, попросту не существует. Тем не менее, задумываться об осмыслении термина и понятия «современный танец» необходимо. Это имеет огромное значение для хореографов, работающих как с профессиональными танцорами, так и с любителями. Автор данной публикации ставит своей задачей обратить внимание тех, кто увлекается современными актуальными танцевальными ритмами и формами на то, что «современный танец», несмотря на всю свою свободу от канонов классики, в своих неявных но, несомненно, присутствующих смыслах, также выражает потребности души и духа, может говорить о высоком, помогает найти ответы на главные вопросы человека. И основаны эти смыслы на тех же корнях, которые питали и питают танец «классический», поскольку гуманитарная культура существует только в её историческом единстве. Танец, как форма манифестации внутреннего эмоционального состояния и диалога со зрителем на основе пластических форм самовыражения, в настоящее время продолжает выполнять свою изначальную функцию, уходящую в далекие времена. Как совершенно справедливо указывается практически во всех теоретических исследованиях, то, что называется «классикой», «классическим танцем» исторически вырастало на основе стихийного творчества, а уже затем отливалось в «классические формы» «классического танца». Эта изначальная живая творческая, стихийная среда служила основой того, что мы называем сегодня «классическим танцем». И только впоследствии уже наблюдалось взаимовлияние «классики» и стихийного творчества. Теперь же, пытаясь проследить генезис того, что мы называем «современный танец», мы берем в качестве основных характеристик современного танца — отличия «современного танца» от «классики», исследуем их взаимодействия. В этом смысле, прежде чем «современный танец» стал таким, как сейчас, ему действительно пришлось пройти долгий путь. Первое проявление того, от чего мы, как правило, ведем генезис «современного танца» — это танец-модерн. Танец-модерн, по общему мнению, возник как противоположность балетному искусству: если в балете существовали жесткие каноны и не менее жесткая иерархия, то модерн оказался основан на философии индивидуальностей, отвергавших эти каноны. Изначально танец-модерн получил развитие, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки и Германии, где в начале XX века начались экспериментальные поиски творческого самовыражения индивидуальности хореографов в борьбе против условностей, формализма, тривиальности классического танца. Уже в конце XIX века, с подачи певца, педагога и теоретика сценического искусства Франсуа Дельсарта, определились основные принципы движений в современном танце: нетривиальные жесты, свободные от условностей. Однако Дельсарт создавал свою систему скорее для актеров и музыкантов, чем для танцоров, но в мире танца она прижилась и послужила манифестом свободы для поиска все новых и новых форм танца. Первая волна зарождения модерна характеризовалась «свободным» танцем Айседоры Дункан. Её танец был построен на философской почве Востока и античной Греции. Этому танцу был присущ психологизм в раскрытии художественного образа. [1] В свою очередь американская танцовщица Рут Сен-Дени считала, что «танец-модерн — это язык для общения и символ духовной истины». Другими словами, танец — духовный поиск, интеграция между душой и телом. В Германии хореографы пытались создать новый тип танца на основе синтеза искусства, науки и философии. Соединив принципы драматического театрального искусства с теоретическими основами танца, они сформировали концептуально новое направление в хореографии — «экспрессионистский танец». Этот стиль отражал в себе внутренний конфликт человека, поиск сути познания истины, призыв к естественности, самопознанию, самовыражению, единству с миром, порождая острые эмоциональные состояния. Это направление ярко прослеживается на примере творчества Рудольфа фон Лабана, Мэри Вигман, Курта Йосса, Пина Бауша. Они позитивно воздействовали на свое окружение и вырастили целую плеяду талантливых учеников, которые впоследствии создали школы танца и труппы по всему миру. [2] В России сложилась иная ситуация. Термин «модерн» изначально не употреблялся, а были распространены такие определения, как «современный», «ритмопластический», «свободный» танец. Да и успешно развиваться в России танец-модерн начал лишь в 1920-е годы, но был запрещен по идеологическим мотивам. [2] После этого надолго «воцарился» академический балет. Особенностью развития современного танца в России, в силу определенных политических условий, является отсутствие исторического опыта как в воспитании танцоров и хореографов, так и в восприятии зрителей. Россия только пытается влиться в этот процесс. Как уже отмечалось выше, танец-модерн зародился в Соединенных Штатах Америки. Его появление было спровоцировано желанием танцовщиков отойти как от традиционных догм классического танца, так и от беспечности эстрадного экспериментирования. Танец-модерн, который является провозвестником contemporary, отличается интересом к внутреннему миру человека, к эмоциональному содержанию и качеству пластики движущегося тела, его взаимоотношению с пространством, временем и партнёром. Это не развлекательный и услаждающий взор процесс, это инструмент для формирования индивидуального хореографического языка. Но как бы во многом модерн и contemporary не пересекались, все же эти два направления в корне отличны друг от друга. И прежде всего тем, что модерн основывается на базе классического танца, в то время как у contemporary — её нет. А любая база, как известно, накладывает рамки и, соответственно, ограничения. База модерна основана на четырех ключевых техниках, которые демонстрируют Марта Грэм, Лестер Хортон, Хосе Лимон и Мерса Каннингейм. Contemporary же свободен от любых рамок. Он всеяден. Contemporary питает себя и базой модерна, и восточными гимнастиками, и израильской гагой, и многим другим. И вот, снова и снова мы обращаемся к такому ключевому понятию как «свобода», применительно к особенностям стилей современной хореографии. Но при этом мы все же понимаем, что абсолютная, абстрактная свобода невозможна. Чем же ограничивается свобода в хореографии? Гармонией и связной лексикой танца — его смыслом. Нам могут возразить: все это признаки классики. Мы же на это ответим: говоря о «лексике» танца, рискнем ввести в оборот и понятие связующей «лексику» ткани — «синтаксис» танца. В этом смысле «современный танец» — это «новояз» танца, «лексический» и «синтаксический». При этом гармония может быть не явной, и тем более — не поверхностной, а глубинной, противоречивой, философской, заставляющей подумать и искать ответы, иногда сложно, иногда мучительно, но всегда — будучи увлеченным творчеством танцора в качестве благодарного зрителя или — в качестве участника танцевального действа… В этом смысле свой вид танцевальной пластики тела характерен, например, для контактной импровизации — направления, созданного в 1970-е годы Стивом Пэкстоном и Нэнси Старк Смит. Как и свободный танец, контактная импровизация основана именно на философской руссоистской идее о том, что у тела есть свой интеллект, или «мудрость». В повседневной жизни «мудрость тела» задавлена грузом условностей и привычек, но проявляется, как только тело освобождается от невидимых оков того, что навязывается «классическими» ограничениями и другими предубеждениями. В контактной импровизации телу дается парадоксальная свобода — ему разрешается быть не более чем физической массой, обладающей чисто физическими характеристиками: весом, тяжестью, инерцией. Как и дунканисты, контактники ценят спонтанность и творчество самих танцовщиков, а режиссуру и хореографию считают «худшим врагом танца». Поэтому их занятия часто превращаются в неформальную сессию, которая, как в джазе, называется джем-сейшен, где все импровизируют и учатся друг у друга. Важными терминами в данном случае являются такие понятия, как «отдать» и «принять вес», «дать поддержку», указывая на то, что тело все-таки не вполне сводится к физической массе, и что такие психологические качества, как доверие, играют в контактной импровизации большую роль. Как и в классе Дункан, на джем-сейшене контактников нет зеркал — внимание танцующего должно концентрироваться не на внешней форме, а на внутренних ощущениях. Еще один вид «танцевального тела» — «тело джазовое», привезла в Европу афроамериканка Жозефина Бейкер. В джазовом танце центр тяжести смещен вниз или не имеет определенности. Тело как будто теряет свою целостность — разные его части совершают движения независимо друг от друга. Для джазовой музыки свойственны энергия и темп, для «джазового тела» — динамика, подвижность. [3] Возвращаясь к джазовым импровизациям, как к неисчерпаемому источнику идей, стоит подчеркнуть, что и сам джаз-танец возник как соединение музыкальных культур разных народов и национальных традиций. Истоки джаза связаны с блюзом, со смешением африканских ритмов и европейской гармонии. Джазовый танец, пройдя путь от бытового и фольклорного танца через сценический, театральный, постепенно становился особым видом танцевального искусства и, в итоге, захватил и всю Европу. Основные направления джаз танца: бродвейский джаз, афро-джаз, хот-джаз, лирикал-джаз. Вообще же стилей джаз-танца насчитывается более десятка. Давать им определения — дело неблагодарное. На просторах интернета каждый может не только получить описание каждого из этих стилей, но и главное — увидеть практические пластические воплощения в исполнении их лучших представителей. Одним из самых популярных направлений, которое невозможно не упомянуть в этой связи, также является Hip-Hop. Это целая субкультура, зародившаяся в Нью-Йорке и включавшая в себя изначально четыре элемента — диджеинг, граффити, мсиинг, бибоинг. [4] Современный Hip-Hop танец можно охарактеризовать как эклектику большого количества стилей танцев, существовавших и развивавшихся в США с 1920-х годов по настоящее время: Locking, Popping, Breaking, Waacking, Dance-hall, а также большое количество социальных танцев. Кстати, о «социальных танцах» — еще одном ярком примере того, что включает в себя «современный танец» в его самом широком понимании. «Уличный танец» в первом приближении является формой общения и досуга в условиях современной социальной среды, когда нет возможности или желания искать танцпол, а можно начать ритмично двигаться и испытывать от этого чувство свободы и счастья в окружении тех, кому это желание также не чуждо. «Уличному танцу» даже больше, чем всем остальным, присуща импровизация и свобода. Разнообразие — просто необъятно. Часто можно услышать: «А на нашей улице это танцуют по-другому!» Дело в том, что подобные танцы исполняли совсем не профессионалы. Они по-своему интерпретировали практически каждое движение для выражения личной индивидуальности. Так появились многие уличные стили современных танцев, список которых довольно обширен. Это хип-хоп, брейк-данс, поппинг, локинг и многие другие. По мере того, как развивалось это направление, стали проводиться соревнования, когда два танцора бесконечно импровизировали в движениях, пользуясь абсолютной свободой от любых стилевых ограничений. Сейчас подобные battle стали масштабными и очень популярными. Программа обычно включает как уже поставленные и отрепетированные композиции, так и быструю импровизацию движений командами. При этом кто-то гордится тем, что он танцует в стиле признанных местных корифеев, а кто-то предпочитает только самые новые и современные виды танцевальных направлений. Список самых актуальных на сегодняшний день в молодёжной среде стилей выглядит так: модерн, контемпорари, джаз, хаус, waacking, jazz-funk, vogue, strip, go-go, dancehall, twerk, hip-hop, break dance, popping, locking. Перечислить все стили того, что мы ассоциируем с понятием «современный танец», практически невозможно: список чрезвычайно внушителен и продолжает постоянно пополняться. Это головокружительное стилевое разнообразие представляет собой фантастическое поле для творческого развития. Каждое направление и стиль имеют свои индивидуальные черты и особенности. И совершенно определенно можно утверждать только одно: танец — это то, что всегда будет рядом с человеком как прекрасная форма выражения его эмоционального состояния. Ведь как часто люди скачут или пляшут от радости, не так ли? На сегодняшний день каждый может выбрать свой танец, который больше подойдет для его восприятия мира. Можно тренироваться даже дома, если душа просит, а вы точно пока и не знаете, чего бы хотели. Со временем предпочтения станут понятными. В любом случае, стоит только начать двигаться. И будет просто невозможно остановиться! Литература: Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. М.: Один из лучших, 2004. 414 с. Никитин В. Ю. Современный танец в России: тенденции и перспективы // Вестник МГУКИ. 2013. № 2 (52). С. 232–238 Ирина Сироткина «Что такое современный танец». Электронный ресурс. Режим доступа: https://arzamas.academy/materials/1432 Kugelberg, Johan. Born in the Bronx (англ.). — New York: Oxford University Press, 2007. — с. 17.