

Хореография XXI века

Что такое хореография?

- ▶ Понятие хореография охватывает различные виды танцевального искусства, где художественный образ создаётся с помощью условных выразительных движений.
- ▶ Само слово «хореография» состоит из двух частей, имеющих греческое происхождение. Первая половина – «танец», второй является «записывать», первоначальное значение — искусство записи танца балетмейстером. в начале XX века хореография начала представлять собой танцевальное искусство в целом.
- ▶ В соответствии с общеевропейским пониманием в настоящей энциклопедии хореография рассматривается как совокупность двух областей — искусства балета и искусства танца.

Не верь богам,
которые не танцуют...

Что такое танец?

- ▶ Танец — ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.
- ▶ Танец берет свое начало в древнейших религиозных обрядах предков современного человека. Искусство танца развивалось и совершенствовалось на протяжении тысячелетий, поэтому считать его лишь развлечением и способом приятного времяпрепровождения было бы легкомысленно.

С момента возникновения танца прошло много веков, мир и человечество изменились, но этот вид искусства существует и процветает, хотя вера в то, что он может вызвать дождь, дать сил для охоты или уговорить божество простить грехи, исчезла. Человеку необходимо танцевать: это прекрасный способ поддержания хорошего психического состояния, это средство для избавления от мышечного напряжения, для тренировки дыхания и равновесия, для улучшения осанки. С помощью танца можно научиться владеть своим телом.

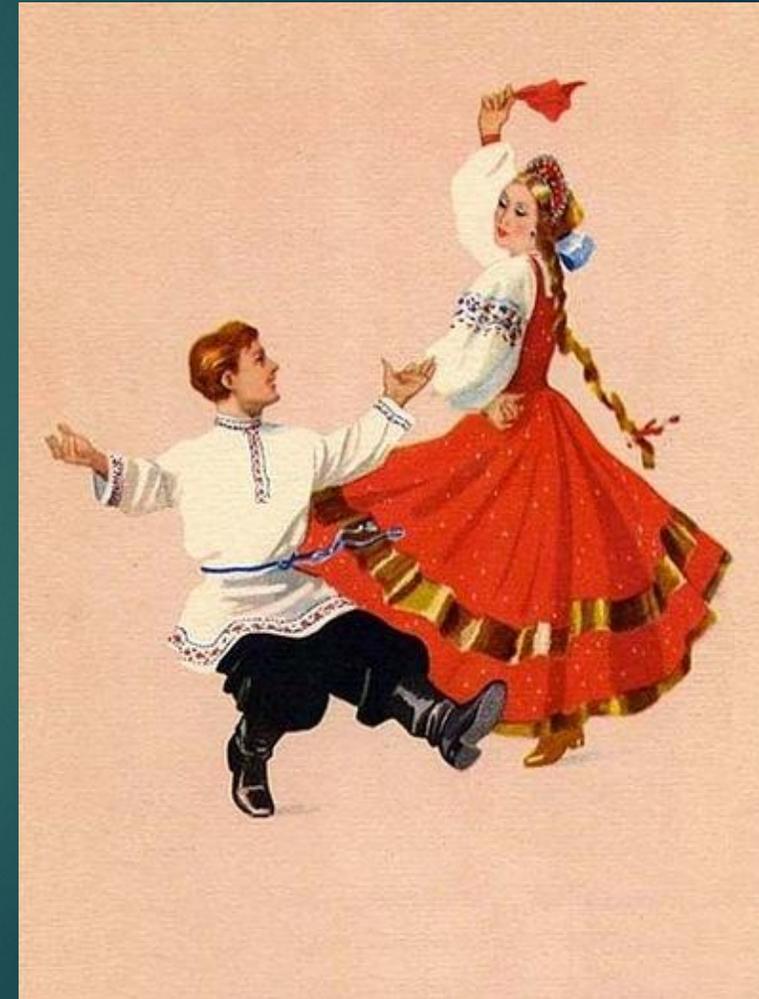

Направления и стили танца

Среди существующих сегодня разнообразных танцевальных стилей и направлений можно назвать следующие, наиболее популярные и известные:

Народный танец

Народный танец – это фольклор, исполняемый в определенных традициях, характерных для данной местности, имеющий определенный костюмы, музыку и движения. Разновидности или стили танцев очень разнообразны, различаясь между собой историческим значением. Фольклорный танец — это стихийное проявление чувств, настроения, эмоций, выполняется в первую очередь для себя, а потом — для зрителя. Сейчас мы не наблюдаем искусство в том виде, в каком оно существовало раньше, а только видим его современные интерпретации. Народники не могут показать зрителям оригинал, поскольку люди не до конца понимают, что именно наши предки хотели передать своими движениями, какую информацию несло каждое из них, ведь танец – это и есть телесная передача информации. В XXI веке в театрах мы видим красивую картинку того же гопака или мазурки, не осознавая, какой важной частью народной жизни были данные действия еще несколько столетий назад. Исправить саму подачу танцев нельзя в силу иных культурных ценностей и проблем нашего времени.

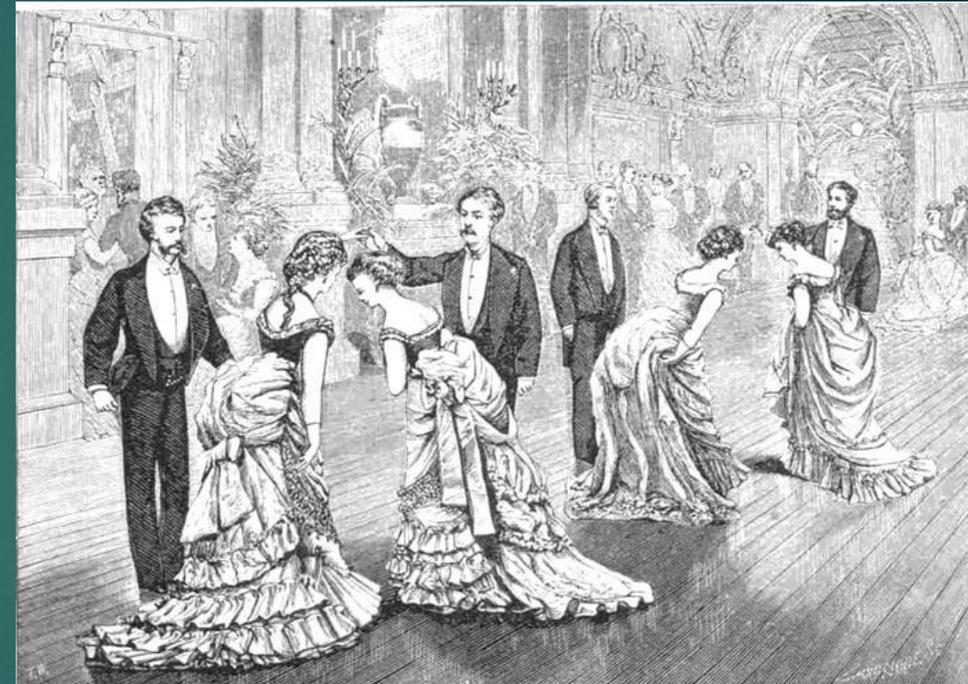

На данный момент в России существуют профессиональные ансамбли народного танца, позволяющие сохранять народные хореографические постановки из года в год:

- ▶ Государственный академический ансамбль танца «Алан»;
- ▶ Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеев;
- ▶ Государственный академический ансамбль «Березка»
- ▶ Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова;
- ▶ Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал»;
- ▶ Республиканский детский ансамбль песни и танца «Башлам» имени Хасана Алиева;
- ▶ Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс»
- ▶ Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца
- ▶ Московский государственный академический театр танца "Гжель"
- ▶ Государственный ансамбль танца «Вайна́х»;
- ▶ Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймо́хк»;
- ▶ Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия»;
- ▶ Государственный академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка»
- ▶ Государственный ансамбль театра танца «Казачи России»;
- ▶ Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко
- ▶ Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо́»

Историко-бытовой танец

Историко-бытовыми считаются танцы прошлых веков, которые получили широкое распространение далеко за пределами своей эпохи и места возникновения. Историческими они названы как танцы прошлого времени, а также как танцы, вошедшие в историю. Бытовые танцы, ставшие историческими, представляют собой переработку народного танцевального материала и отражают особенности определенной эпохи или среды. Характерные черты культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, одежде танцующих, их манерах. В наше время «Историко-бытовой танец» способствует развитию художественного вкуса, культуры общения, получению знаний в области истории костюма и танцев, стимулирующая интерес к литературе и истории.

Бальный танец

Под «бальными танцами» в настоящее время подразумевают словосочетания «спортивные танцы» (СБТ, «спортивные бальные танцы») и «танцевальный спорт». Это отражено в названиях различных танцевальных организаций, например: «Московская федерация спортивного танца» или «Московская федерация танцевального спорта». Не все спортивные бальные танцы являются парными; так как последние несколько лет танцуют в «соло» очень много танцоров, «соло» — это одиночная деятельность, в данном случае одиночный танец. Во всём танцевальном мире соревнования по спортивным танцам делятся на 2 программы: европейскую, латиноамериканскую, которые иногда называют десяткой танцев. В эту десятку входят следующие танцы:

из европейской программы: медленный вальс, венский вальс, медленный фокстрот, танго и квикстеп (быстрый фокстрот);

из латиноамериканской программы: самба, ча-ча-ча, пасодобль, румба и джайв.

Классический танец

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. Благодаря соблюдению определённых позиций ног, рук, корпуса и головы и точному следованию принципам выворотности ног, вертикальности тела и изоляции различных его частей, движения классического танца стремятся к геометрической ясности. В России существует Академия русского балета им. А. Я. Вагановой — одна из старейших балетных школ мира, с именем которой тесно связаны расцвет и всемирное признание русской балетной школы, где по сей день расцветают российские балерины.

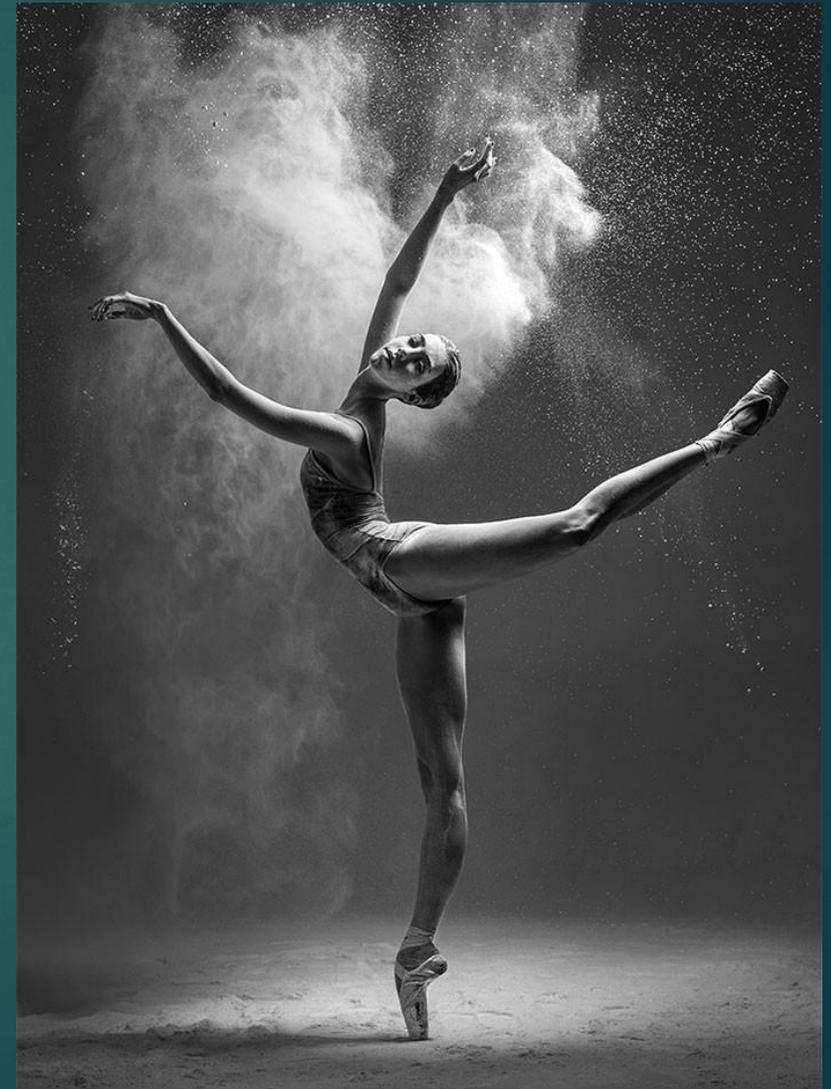

Балет

Балет - вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, в XX веке появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке. Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец, к которому начиная с XIX века относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле. Немаловажную роль играет пантомима, с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего, а во многих спектаклях — также и гротеск.

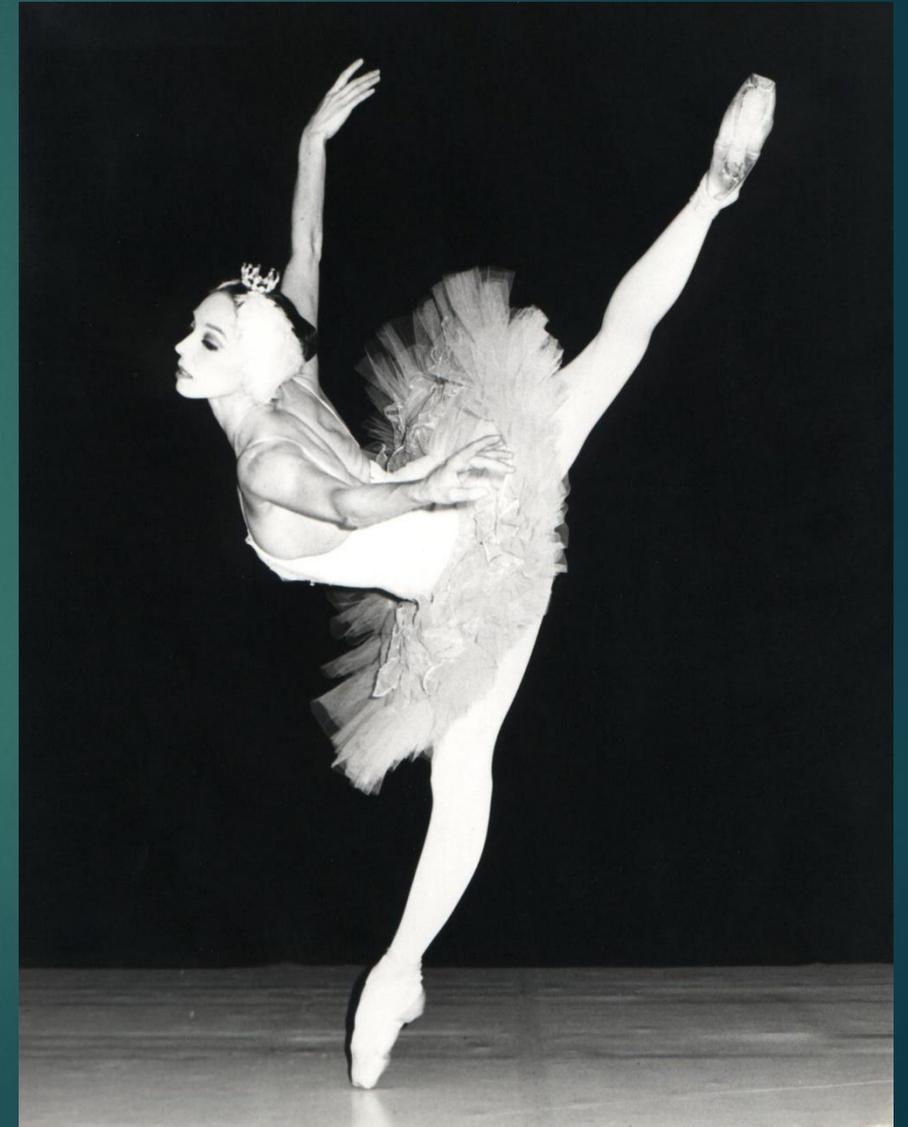
Направления в балете:

- романтический;
- классический;
- современный.

Классический балет

Классический балет в России появился очень давно — еще в первой половине XVIII века. Сегодня русский балет известен во всем мире, а русские балетные танцовщики заслуженно считаются лучшими по своей профессиональной хореографической выучке, артистизму и, конечно, таланту. Также как и русская школа балета признана лучшей в мире и является своего рода «визитной карточкой» нашей страны. Движения классического танца лежат в основе множества как хореографических, так и спортивных направлений: гимнастики, фигурного катания, акробатики, бальных и эстрадных танцев, аэробики и т.д. Определенные позиции рук и ног, корпуса и головы, выворотность, геометрическая четкость и ясность линий — вот что лежит в основе классического балета.

Романтический балет

В романтических балетах противопоставлялись два мира - мир реальный и мир фантастический, мир мечты. Это оказывало влияние на оформление спектакля, на всю его атмосферу. Изображение фантастического мира не требовало от балетмейстера и танцовщицы частных бытовых оправданий всех движений и поз танца. Это позволило использовать всю накопившуюся к тому времени балетную технику и способствовало дальнейшему развитию классического танца. Благодаря развитию пальцевой техники новым танцевальным стилем стала воздушная полетность движений.

Современный балет

В современном балете нет места уже классическим позициям ног и рук, а на смену традиционным пачкам у балерин приходят удлиненные одежды, которые делают образ утонченным. Современный балет отказывается от сложного выворота ног, от высоких прыжков и удлинений рук и ног.

Многие танцоры начинают выступать босиком, а пуанты и пачки не являются основной одеждой балерины. Современный балет основывается не на сольных партиях отдельных танцоров, на парном выступлении. Кроме того, современный балетный танец, благодаря определенной свободе движения и танца, не стесненной многочисленными правилами, позволяет увлечься балетом уже в зрелом возрасте.

Развитие современного танца становится для известных балетмейстеров возможностью показать свое мастерство. Ведь в это время русские балетные традиции, сложенные за долгий период времени, практически не пополняются новыми элементами и не учитывают современных тенденций танцевального искусства.

Современный танец

Современный танец (Contemporary Dance) — направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили XX — начала XXI вв., сформировавшиеся на основе американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн. В данном направлении танец рассматривается как инструмент для развития тела танцовщика и формирования его индивидуальной хореографической лексики. Средствами этого выступает синтез, актуализация и развитие различных техник и танцевальных стилей. Для современного танца характерна исследовательская направленность, обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого тела.

Основные техники современного танца, которые используются по сегодняшний день:

- ▶ Техника Грэм (Graham Technique) — техника танца модерн, созданная американской танцовщицей и хореографом Мартой Грэм (1894—1991);
- ▶ Техника Хамфри-Вейдман (Humphrey-Weidman Technique) — техника танца модерн, основанная на теории и действии падения и восстановления танцовщицей Дорис Хамфри и Чарлзом Вейдманом в 1920—1930-е гг.;
- ▶ Техника Лимон (Jose Limon Technique) — техника танца модерн, созданная танцовщиком и хореографом Хосе Аркадио Лимоном (1908—1972) в I половине XX века;
- ▶ Техника Хортон (Lester Horton Technique) — техника танца модерн, созданная американским танцовщиком, хореографом и преподавателем танца Лестером Хортоном (1906—1953);
- ▶ Техника Хоукинс (Hawkins Technique) — техника танца модерн, созданная американским танцовщиком и хореографом Эриком Хоукинсом (1909—1994);
- ▶ Техника Каннингхэм (Cunningham Technique) — техника танца постмодерн, разработанная американским танцовщиком, хореографом и преподавателем Мерсом Каннингхэмом (род. 1919).

На сегодняшний день существует не мало направлений хореографии, о существовании которых не подозревают люди, не относящиеся к данному виду искусства. Например:

- ▶ Waacking;
 - ▶ Vogue;
 - ▶ Strip plastic;
 - ▶ Popping;
 - ▶ Pop – jazz;
 - ▶ Krump;
 - ▶ Jazz funk;
-
- ▶ Jazz dance;
 - ▶ House;
 - ▶ Heels;

Waacking

Waacking (waackin', whackin' или даже whacking) – андергаундный латино и афроамериканский танцевальный стиль, зародившийся на американской андеграундной диско сцене начала 1970-х и получивший свое название от английского слова “waack”, которое означает “махать руками”. От других направлений ваакинг отличают подчеркнутая женственность, пластика и артистичность его исполнителей, а в его основе лежат разнообразные комбинации движений руками, сочетающиеся с а-ля подиумными проходками и модельными позировками.

Живой легендой и законодателем стиля по-прежнему остается Тайрон «The Bone» Проктор, его ученики Кинг Ос (King Aus), Локеру (Lockeroo), а также Шабба-Ду, Виктор М (Victor M), Анна Санчез и т.д. В Украине, пожалуй, наиболее широко известными представителями являются Kazaku, объединяющие waacking и современную хореографию.

Vogue

Vogue – танцевальный стиль, в основе которого лежат движения, имитирующие позы и мимику моделей журнала vogue. Этот танец, имеющий афро- и латиноамериканские корни, зародился в 60-х годах прошлого столетия как способ самовыражения гей-культуры. Сегодня вог уже не имеет ярко выраженной сексуальной окраски, танцевать его могут, как парни, так и девушки. В мире вога существует своя структура и иерархия. Танцоры стиля чаще всего объединяются вокруг дома. Самыми известными в мире домами vogue считаются House of Ninja, House of Mizrahi, House of Xtravaganza, House of Lebeija, House of Aviance. Каждый дом – это танцевальное общество со своей социальной философией. Члены дома позиционирует себя как семью. Здесь есть дети, мать, отец и отец-основатель. Дома соревнуется между собой на шоу и батлах.

Strip plastic

Strip plastic – стиль, основанный на смешении различных направлений, например: jazz-modern, classic dance, восточные танцы, latina, современная хореография. Движением в стрип-пластике, конечно же, присущи нотки эротизма, но в них нет пошлости. Секрет в том, чтобы обольщать, при этом не раздеваясь.

Popping

Поппинг (паппинг, пап; от англ. popping) – уличный современный танцевальный стиль, получивший название от характерных для него папов (pop) и ставший популярным благодаря своей зрелищности и набору специфических техник, создающих иллюзию нечеловеческих движений тела.

Выдающиеся папперы мира и Украины: Salah Benlemqawanssa, Michael "Boogaloo Shrimp" Chambers, Steffan "Mr. Wiggles" Clemente, Suga Pop, Nam "Poppin'" Hyun Joon, 'Boppin' Andre Diamond, David 'Elsewhere' Bernal, Ozone, Nixone.

Pop-jazz

Pop-jazz – современная коммерческая производная джазового танца, широко распространенная на ТВ и в сценических постановках поп-звезд (отсюда и название). По сути, это и есть jazz, переродившийся под влиянием телевизионного формата и культуры потребления и заимствовавший элементы танцевальных стилей hip-hop, street-jazz, stomp, tap, акробатики и бальных танцев. В начале XXI века культовыми фигурами коммерческой поп-индустрии являются Мадонна (Madonna), Джанет Джексон (Janet Jackson), Бейонсе (Beyonce), Бритни Спирс (Britney Spears), Кристина Агилера (Christina Aguilera), Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), Леди Гага (Lady Gaga) и другие. Их хореографы активно используют pop-jazz в видеоклипах, сценических постановках и мировых танцевальных шоу.

Krump

Krump (крамп) – сравнительно молодой (зародившийся в начале 1990-х годов) американский уличный танец, крайне энергичный и резкий в своей подаче. Благодаря экспрессивному характеру, krump нередко пугает впервые столкнувшихся с ним людей и вызывает отрицательное отношение. Название стиля – K.R.U.M.P. – является аббревиатурой выражения Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, что означает "Империя Абсолютной Силы Духовной Похвалы". Несмотря на внешнюю резкость, скорость и агрессию, крамп – это танец миролюбивой, верующей молодежи южного округа Лос-Анджелеса, которые, проживая в неблагоприятных условиях социального неравенства и проблем с законом, выплескивали эмоции и недовольство не с помощью насилия и оружия, а в танцевальных баттлах.

Jazz-funk

Джаз-фанк (jazz-funk) – один из самых молодых и коммерчески успешных студийных танцевальных стилей на планете. Зародившись в Лос-Анджелесе лишь в начале XXI века, он за считанные годы стал доминирующим танцевальным направлением в мировом шоу-бизнесе и используется в большинстве постановок хореографий, клипов и живых выступлений поп-звезд мировой величины – таких как Бейонсе (Beyonce), Мадонна (Madonna), Бритни Спирс (Britney Spears) или Леди Гага (Lady Gaga). Будучи танцем молодым и динамично развивающимся, джаз-фанк не имеет долгой и драматичной истории - он сформировался чуть более 10 лет назад в Лос-Анджелесе. Рождению jazz-funk современная хореография обязана 3 американским хореографам - Бобби Ньюберри (Bobby Newberry), Брайану Фридману (Brian Friedman) и Кевину Майеру (Kevin Maher) - которые считаются его основателями и одновременно самыми яркими современными представителями этого танцевального направления.

Jazz dance

Танец джаз (jazz dance) - один из основных танцевальных направлений второй половины XX века, возникший на пересечении африканских этнических танцев, привезенных черными рабами в США, и танцевальных техник европейских народов, которые, несмотря на длительную историю противостояния, помогли ему стать популярным и основополагающим не только на американском континенте, но и по всему миру. В начале XXI века jazz dance существует как в своей классической форме, так и в виде множества подстилей: афро-джаз (afro-jazz - возвращение к историческим истокам - музыке и танцев народностей африканского континента), бродвейский джаз (broadway jazz - театральное направление, эволюционировавшее на сцене знаменитых театров американского Бродвея), латинский джаз (latino jazz - смесь джаза с традиционными южноамериканскими танцами сальсой и самбой, привезенными вместе с латинской музыкой иммигрантами из Бразилии, Кубы и Пуэрто-Рико) и современный коммерческий поп-джаз (pop-jazz, рожденный в танцевальных студиях и на поп-сцене под влиянием молодежной культуры, телевидения и шоу-бизнеса).

House

House – это современное социальное танцевальное направление, произошедшее от одноименного стиля электронной музыки в Чикаго начала 1980-х. Название стиля произошло от клуба Warehouse, в котором в первом диджеи начали играть хаус-музыку. House dance легко узнать по замысловатым быстрым и энергичным движениям ног, сочетающимся с плавным и расслабленным грувом в корпусе. Кажущая легкость и расслабленность исполнителей house – это результат долгих тренировок, которые позволяют им не только впечатлить окружающих, но и получить настоящее наслаждение от своего движения и слияния с музыкой.

Heels

Heels – новое смелое направление в современной хореографии, объединяющее в себе энергетику hip-hop, манеры jazz-funk, технику jazz и эффектность бурлеска (burlesque), а также дефиле, позы и жесты из стиля vogue. Уроки танца на каблуках развивают женственность, пластику, артистизм, чувство ритма и музыкальности, учат держать осанку и равновесие, и, пожалуй, самое главное – просто красиво ходить на каблуках. Ходить на каблуках – одно, а выступать и танцевать в них – целое искусство. В XXI веке кумирами танцоров heels являются Бейонсе (Beyonce) – настоящий монстр, когда речь заходит о прыжках, трюках и сложных танцевальных синхронах на каблуках любой высоты – Рианна (Rihanna), Кристина Агилера (Christina Aguilera), PussycatDolls с Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger) во главе, Ники Минаж (Nicki Minaj) и Kazaky, о которых стоит рассказать отдельно.

Experimental

Experimental - одна из форм свободного танца, в которой импровизация строится вокруг точки контакта с партнером. Это физический диалог между людьми, предоставляющий максимальную возможность проявления ловкости, креативности, творчества, свободы, также это система развития всех этих качеств. В исследовании и открытии контактной импровизации большую роль играют хореограф Стив Пэкстон и гимнастка и танцовщица Нэнси Старк Смит. Результаты, полученные в ходе исследований, позволяют Стиву в 1972 году вместе со студентами Берлинского колледжа первый перформанс контактной импровизации Magnesium. За этим следует еще один перформанс, но уже в Нью-Йорке. В России и Украине свое распространение контактная импровизация получает в 1990-х годах. В крупных городах появляются танцевальные школы этого направления, проводятся джемы и тренинги. Так, в 2009 году, в России проходит 4 международных фестиваля контактной импровизации и перформанса.

Ragga Dancehall

Танцевальный стиль ragga dancehall (рагга дэнсхолл) – это сочетание традиционного уличного ямайского танца и современного американского хип-хопа, возникшее благодаря популярной по всему миру музыке регги (reggae). Рагга популярна среди девушек, которые стремятся развить в себе естественную красоту движений, сделать свое тело выносливым и мягким, и, растворившись в позитивных ямайских музыкальных ритмах, забыть о своих повседневных заботах.

Breaking

B-boying или breaking (break dance) - стиль уличных танцев, который возник как часть хип-хоп культуры среди афро-американской и латиноамериканской молодежи в Нью-Йорке в начале 1970-х годов. Название брейкинг (от слова брейк, break - пауза), скорее всего, возникло потому, что на вечеринках лучшие танцоры выходили во время музыкальных проигрышей – пауз. А синоним названия - b-boying - закрепился, когда MC, различая танцующих парней и девушек, объявлял: «B-boys! B-girls!». Быстро обретая популярность в средствах массовой информации, этот танцевальный стиль широко распространился по всему миру, особенно в Южной Корее, Франции, России, Японии и Бразилии.

Хореография XXI века открывает новые горизонты, появляется множество техник, основанных как на классической балетной школе, так и на различных восточных духовных, психических и физических практиках. Художественный процесс XXI века находится в состоянии поиска. Пластические работы современных художников представляют собой лаборатории и эксперименты, основанные на синтезе культурных практик и концептуальности. Многие постановки вызывают резонанс общественного мнения, раскалывая зрителей на принимающих и критикующих поиск «новых форм». За короткий промежуток времени современный танец претерпел яркие изменения. Техника исполнения отошла на второй план, а иногда и вовсе не имеет значения в танце. Современные постановки, где в роли артистов выступают танцовщики, чаще всего характеризуются режиссёрами как «пластический спектакль». Можно с уверенностью сказать, что хореография XXI века является прецедентом изучения современного искусства.

Спасибо за внимание!