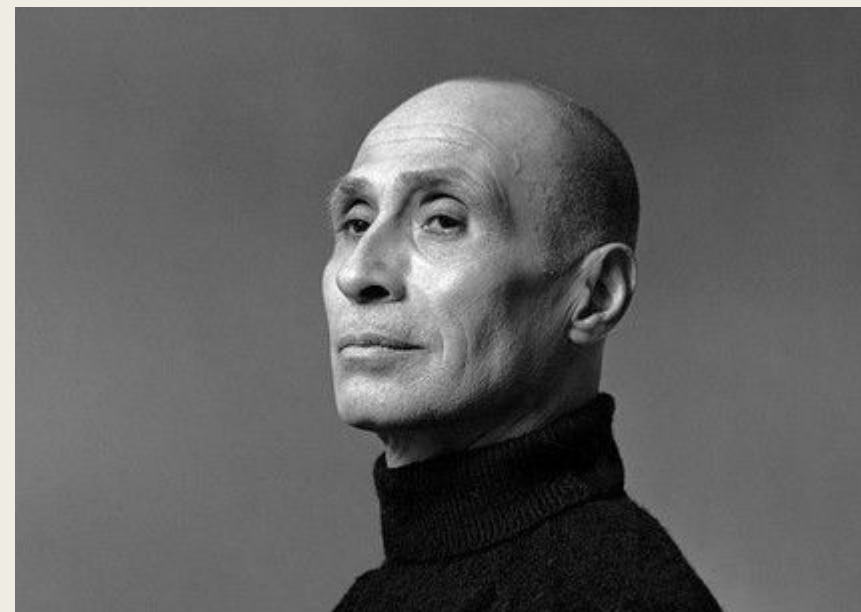

ХОСЕ ЛИМОН

(JOSÉ ARCADIO LIMÓN)

12.01.1908 – 2.12.1972

Биография

- Родился 12 января 1908 г. в городе Кульякане, штата Синалоа в Мексике. Был старшим из двенадцати детей в семье. В 1915 году, в возрасте 7 лет, вместе с родителями эмигрировал в США, в [Лос-Анджелес](#).
- После окончания средней школы имени Линкольна, Лимон поступил в [Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе](#) на факультет изобразительного искусства. В 1928 году переехал в Нью-Йорк, где начал учиться в Нью-Йоркской школе дизайна. В 1929 году, увидев выступление учеников [Рудольфа фон Лабана](#) Харольда Кретцберга и Ивонн Джорджи, Лимон заинтересовался танцем.
- Примерно в 1941 он повстречался с Полин Лоуренс — они поженились 3 октября 1942 года.
- В апреле 1943 года был призван в [Специальную службу Армии США](#), созданную в 1940 году специально для поддержания солдатского духа во время войны. За время службы сотрудничал с такими композиторами, как [Фрэнк Лессер](#) и [Алекс Норт](#), создал несколько постановок, наиболее известной из которых является *Concert Grasso*.
- После окончания военной службы в 1946 году Лимон получил [американское гражданство](#).
- В [1970 году](#) у Лимона был диагностирован [рак простаты](#). Несмотря на то, он поставил сольный танец и снял интерпретацию для [CBS](#). В [1971 году](#) от рака умерла его супруга, а в декабре [1972 года](#), в возрасте 64 лет, ушёл из жизни и сам Хосе Лимон

Ранняя карьера

- Начав заниматься в школе [Дорис Хамфри](#) и [Чарльза Вейдмана](#), уже через год (1930) он дебютировал на [Бродвее](#). Тогда же Лимон впервые пробует свои силы как хореограф: он ставит свой первый танец «Этюд ре минор» в дуэте с Летицией Айд, «массовку» изображают его одноклассницы Элеонора Кинг и Эрнестина Стоддел.
- На протяжении 1930-х годов Лимон танцует в труппе Хамфри-Вейдмана, участвуя в постановках Дорис Хамфри (*New Dance, Theatre Piece, With my Red Fires*) и Чарльза Вейдмана (*Quest*), а также работает на Бродвее: в 1932—1933 годах он выступал в ревю «Американа» и в мюзикле [Ирвинга Берлина](#) *As Thousands Cheer* (хореография Чарльза Вейдмана), в качестве хореографа сотрудничал с театром «[Новый Амстердам](#)».
- В 1937 году Лимон участвовал в программе [танцевального фестиваля Беннингтона](#). На фестивале 1939 года, проходившем в [колледже Миллз](#), он создал свою первую крупную хореографическую работу — «Мексиканские танцы» (*Danzas Mexicanas*).
- В следующем году Лимон солирует в ревю «[По газонам не ходить](#)» (хореография Джорджа Баланчина).
- В 1941 году он оставляет труппу Хамфри-Вейдмана ради сотрудничества с [Май О' Доннелл](#). Вместе они поставили такие работы, как *War Lyrics* и *Curtain Riser*, однако затем он вернулся к Хамфри и Вейдману. В 1942 году вместе с Мэри-Эллен Моилан Лимон танцевал в мюзикле «Розалинда» (хореография Джорджа Баланчина), ставшим последним шоу на Бродвее с его участием.

Создание собственной компании

- В 1946 г. организовал собственную труппу: «Театр Хосе Лимона», среди танцовщиков которой были Паолина Конер, Лукас Хоуинг, [Бетти Джонс](#), Рут Карриэр и сам Лимон Хосе, дебютировала на фестивале в Беннингтон-колледж в постановках Дорис Хамфри *Lament* и *The Story of Mankind*.

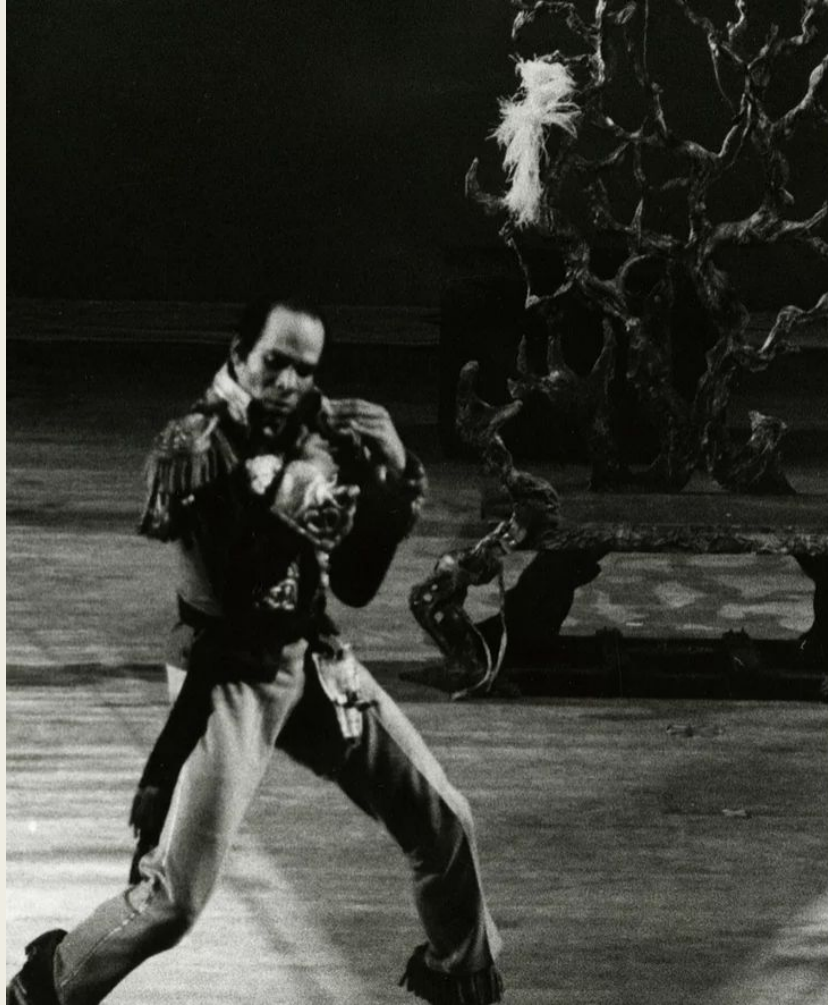
За год до создания собственного коллектива Хосе Лимон изложил свою точку зрения на методико-стилистический подход к танцу в статье «Мужской танец», опубликованной в престижном балетном журнале «Dance Magazine». В этой статье Лимон всесторонне обосновал необходимость развития новых направлений в танце, который он трактовал как сугубо мужской вид искусства.

Следует отметить, что с начала работы в труппе Хамфри и Вейдмана в 1929 г. и до образования собственного коллектива в 1949 г. Хосе Лимон создал лишь одну хореографическую постановку по мотивам мексиканского культурного. Вместе с тем хореографические традиции иных культур осваивались им очень активно. За этот же период (с 1929 по 1949 г.) под руководством Лимона были поставлены спектакли, отражающие рецепцию культурного наследия Аргентины («Танго», 1931), Польши («Мазурка», 1931, 1942; «Прелюды по Шопену», 1940), Испании («Танцы смерти», 1937; «Испанский танец», 1944).

После 18 лет плодотворной работы в одной труппе с Хамфри и Вейдманом Хосе Лимон поставил задачу создать новый коллектив, который бы реализовал его собственные художественные поиски. В новом коллективе деятельность Хосе Лимона развивается в трех основных направлениях — исполнительском, учебно-методическом, хореографическом.

- 17 августа 1949 года в рамках Фестиваля американского балета в Коннектикутском колледже (Нью-Лондон, США) «Танцевальная Компания Хосе Лимона» впервые исполнила «[Павану Мавра](#)». Сам хореограф выступил в партии Отелло. После постановки «Павана мавра», Лимон получил ежегодную премию от журнала «Dance Magazine» за выдающуюся хореографию.

The José Limón Dance Foundation exists to perpetuate the Limón legacy and its humanistic approach to movement and theater, and to extend the vitality of that vision into the future, through performance, creation, preservation and education.

The José Limón Dance Foundation supports two entities: the Limón Dance Company, this country's first modern dance repertory company, and the Limón Institute, an educational and archival resource center. In our home-base of New York City, the Limón Institute reaches close to 5,000 students and scholars annually through its education programs (including Limón4Kids), archival library, and New York City classes and workshops.

Founded in 1946 by José Limón and Doris Humphrey, the Limón Dance Company has been at the vanguard of American Modern dance since its inception and is considered one of the world's greatest dance companies. Acclaimed for its dramatic expression, technical mastery and expansive, yet nuanced movement, the Limón Dance Company illustrates the timelessness of José Limón's work and vision. The Company's repertory, which includes classic works in addition to new commissions from contemporary choreographers, possesses an unparalleled breadth and creates unique experiences for audiences around the world.

Choreographer and dancer José Limón is credited with creating one of the world's most important and enduring dance legacies— an art form responsible for the creation, growth and support of modern dance in this country. Numerous honors have been bestowed upon both Limón and the Company he founded seventy-three years ago in 1946, including most recently the White House's 2008 National Medal of Arts for Lifetime Achievement. José Limón's story is a powerful vehicle for reaching young people today. Immigrating to the United States from Mexico in 1918, Limón is considered one of Mexico's greatest artistic exports, and a role model for Latino communities throughout the United States. Limón4Kids is an important addition to the Institute's mission, taking the Limón legacy directly into the classrooms of the most under-represented New York City public schools and community centers.

*С сайта <https://www.limon.nyc/purpose>

*Перевод предыдущего слайда

- Танцевальный фонд Хосе Лимона существует для того, чтобы увековечить наследие Лимона и его гуманистический подход к движению и театру, а также расширить жизнеспособность этого видения в будущем посредством перформанса, творчества, сохранения и обучения.
- Танцевальный фонд Хосе Лимона поддерживает две организации: танцевальную труппу Лимона, первую в стране репертуарную труппу современного танца, и Институт Лимона, образовательный и архивный ресурсный центр. В нашем родном Нью-Йорке Институт Лимона ежегодно принимает около 5000 студентов и ученых через свои образовательные программы (включая Limón4Kids), архивную библиотеку, а также классы и семинары в Нью-Йорке.
- Основанная в 1946 году Хосе Лимоном и Дорис Хамфри, танцевальная труппа Limón находится в авангарде американского современного танца с момента своего основания и считается одной из величайших танцевальных компаний мира. Известная своей драматической выразительностью, техническим мастерством и обширным, но в то же время детализированным движением, танцевальная компания Limón Dance Company демонстрирует безвременье творчества и видения Хосе Лимона. Репертуар труппы, который включает в себя классические произведения в дополнение к новым заказам современных хореографов, обладает беспрецедентной широтой и создает уникальные впечатления для публики по всему миру.
- Хореографу и танцору Хосе Лимону приписывают создание одного из самых важных и устойчивых танцевальных наследий в мире - формы искусства, ответственной за создание, развитие и поддержку современного танца в этой стране. Многочисленные награды были удостоены как Лимона, так и компании, которую он основал семьдесят три года назад в 1946 году, в том числе совсем недавно Национальной медалью искусств Белого дома за заслуги в 2008 году. История Хосе Лимона - мощный инструмент для охвата сегодняшней молодежи. Иммигрировавший в Соединенные Штаты из Мексики в 1918 году, Лимон считается одним из величайших произведений искусства Мексики и образцом для подражания для латиноамериканских общин по всей территории Соединенных Штатов. Limón4Kids является важным дополнением к миссии Института, принося наследие Лимона непосредственно в классные комнаты наиболее недостаточно представленных государственных школ и общественных центров Нью-Йорка.

Техника

- По словам ученицы Лимона Бетти Джонс, ключевым моментом в хореографической и учебно-методической деятельности Хосе Лимона является сплетение и развертывание дионисийского и аполлонического начал. Отличаясь незаурядной экспрессивностью движений, Лимон превратил свое тело в своеобразную лабораторию по поиску и изучению новых средств для выражения человеческих эмоций, которые бы воздействовали на публику с большей художественной силой. Джонс подчеркивает стремления артиста к созданию «голоса тела» посредством сбалансированного взаимодействия противоположностей. Как и его соратники Хамфри, Вейдман и Грэм, Хосе Лимон, отвергая традиционные танцевальные учения, искал новые художественные средства выразительности, разрабатывал новые технические приемы, что впоследствии привело к созданию многосторонней «техники Лимона».
- Танцевальная техника Хосе Лимона исследует возможности исполнителя, его силу и энергию применительно к гравитации и работе с весом тела в пластике падений и восстановления баланса. Эта техника воплощает ритм дыхания, используя массу и «тяжелую энергию» тела исполнителя, перемещающуюся от одной части тела к другой, для создания текучего перехода между различными его положениями. Хосе Лимон говорил: «Танец может открыть новые горизонты, может учить, может облагораживать. В форме, близкой ритуалу, танец может показать и великие трагедии человечества, и огромные порывы одного человека. В его силах провозглашать достоинство человеческой личности, так часто попираемое. Никогда искусство не было так необходимо людям, как в наши дни»
- Краеугольным камнем в методике Лимона является то, что Дорис Хамфри называла «аркой между двумя смертями» — промежуток времени от максимальной высоты одного прыжка до начала нового прыжка. Именно в каскаде (комбинации) прыжков в наибольшей степени реализуется как потенциальная, так и кинетическая энергия тела исполнителя. Энергия телодвижений служит основным средством выражения чувств и эмоций на сцене. В этом и заключается принципиальное отличие техники Хосе Лимона от канонической техники классического балета — тело танцора стремится не к легкости и невесомости, а, воплощая силу и энергию, выражает эмоции.
- Методическая концепция Лимона, названная им «тело как оркестр», базируется на учении о человеческом теле как инструменте, орудии. Даниэль Льюис, ученик Лимона и его продолжатель, ключевым моментом методики Лимона считает целостную работу всех частей тела. Каждая часть тела выступает как своего рода инструмент оркестра, и артист балет должен освоить её правильное использование при каждом движении. А для достижения этого требовалось сознательное изолирование каждой части тела. Освоение техники «изолирования» занимает только первую половину времени урока. Далее Хосе Лимон давал упражнения, требующие смещения центра тяжести тела танцора, отклонения от вертикального положения.
- Создание собственного танцевального коллектива предоставило Лимону уникальную возможность реализовывать новаторские идеи и продолжать дальнейшие художественные поиски, отражающие противоречивые отношения между двумя основными тенденциями его творчества — мексиканской и универсальной.

