

BAM

DANCE
MOTIONUSA

Краткий обзор истории танцев степ, джаз и хип-хоп

СЬЮЗАН ЯНГ (SUSAN YUNG)

2013

BAM

О «ДЭНСМОУШЕН США» (DANCEMOTION USASM)

Данный краткий обзор был составлен программой «ДэнсМоушен США» (DanceMotion USASM) для того, чтобы предоставить мировой аудитории информацию об американском танце. Программа «ДэнсМоушен США» является программой Бюро по вопросам образования и культуры при госдепартаменте США (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the US Department of State). Она была разработана Бруклинской академией музыки (Brooklyn Academy of Music, сокр. BAM) для демонстрации лучших современных стилей американского танца за рубежом и продвижения общего взаимопонимания. «ДэнсМоушен США» способствует сотрудничеству

посольств США с ведущими культурными, социальными и общественными организациями и образовательными учреждениями в целях создания уникальных резиденций, которые дают возможность для обмена и взаимодействия. В дополнение к индивидуальному взаимодействию, программа охватывает более широкую аудиторию посредством активной работы, проводимой в социальных и информационных сетях, а также посредством образовательных ресурсов, доступных в библиотеках посольств и консульств.

Пожалуйста, посетите наш сайт по адресу:
dancemotionusa.org

**DANCE
MOTIONUSA**

«ДэнсМоушен США» (DanceMotion USASM) - программа госдепартаменте США, разработанная Бруклинской академией музыки (сокр. BAM)

BAM

ОБ АВТОРЕ

СЬЮЗАН ЯНГ (SUSAN YUNG)

Сьюзан Янг (Susan Yung) - руководитель секции публикаций Бруклинской академии музыки (сокр. BAM), разработчик и редактор разнообразных программ и проектов, редактор и писатель [Блога Бруклинской академии музыки \(BAM Blog\)](#). Она работала помощником редактора в проекте «Бруклинская академия музыки: Полные произведения» (*BAM: The Complete Works*) - подробная книга, разработанная в честь 150-летия образовательного учреждения - и написала множество работ о культовых деятелях искусства, в том числе о Пине Бауш (Pina Bausch) и Билле Т. Джоунсе (Bill T. Jones). Будучи внештатным писателем, ключевыми темами которого являются танцы и изобразительное искусство, она пишет статьи на сайте [Ephemeralist.com](#), а также в других изданиях и на сайтах, включая журнал «*Dance Magazine*», блог «WNET's Sunday Arts», журнал «*Pointe*», газету «*Village Voice*», журнал «*Ballet-Tanz*» (Берлин), журнал «*Brooklyn Rail*» и другие. Янг работала в комитете премий «Bessie Awards» на протяжении восьми лет и выносила решения в нескольких организациях, выдающих стипендии и премии.

BAM

ТАНЦЫ СТЕП, ДЖАЗ И ХИП-ХОП

Современный американский танец разделился на многие стили. Как языки отличаются друг от друга, так и каждый из танцевальных стилей отличается от остальных, но, как и романские языки имеют общие латинские корни, данные стили также имеют общие корни. Степ, джаз и хип-хоп значительно отличаются друг от друга, но в этих жанрах делается акцент на музыке: они либо являются ритмичным сопровождением музыки, либо они - сама музыка (например, танец степ). Смыслом данных трех стилей является развлечение: они развлекают либо традиционным способом, привлекая зрителей на основе тет-а-тет, либо устраивают соревнования с другими танцорами, как это принято в хип-хопе. Тем не менее, все три жанра представляют собой лучшие из подвижных, весьма интерпретационных, физических и выразительных танцевальных стилей "плавильного котла" Америки.

Данные три стиля были созданы, главным образом, американцами африканского происхождения и отчасти выходцами с Британских островов. Хип-хоп, по сравнению со степом, является относительно молодым жанром, который начал свое развитие в 70-е годы XX века. Степ - довольно зрелый жанр, который развивался параллельно с долгой борьбой афроамериканцев за гражданские права и, в конечном итоге, слился с джазом в XX веке.

ТАНЕЦ СТЕП

Степ появился в Америке в середине XVII века. Данный танец пришел от рабов из Западной Африки и подвергся влиянию стилей Британских островов, а именно: ирландской и британской чечетки. В этом стиле смешались следующие географические особенности стилей: африканская ритмичность и динамичность, а также высокий уровень техники, характерный для британского стиля. Эти преобладающие характеристики обоих влияний все еще прослеживаются в современных видах танца степ.

Распространение танца степ произошло отчасти в результате художественной репрессии. Восстание рабов 30-х годов XVIII века повлекло за собой запрет на барабаны, которые считались инструментом для организации революции. Тем не менее, находчивость и изобретательность помогла людям создать ритм с помощью ног. А позднее в XVIII веке начали проводиться конкурсы по танцу «джига» на самодельных деревянных сценах, в которых побеждали танцоры с наиболее замысловатыми и захватывающими движениями, сумевшие сохранить равновесие.

Шоу менестрелей, которые были чрезвычайно популярны с начала и до середины XVIII века, исполнялись представителями белой расы (а позднее - танцорами африканского происхождения), красивыми лицом и черной кожей. Эти шоу высмеивали стереотипы о темнокожих и

одновременно придавали известность элементам африканской культуры, которые получили популярность в водевиле, когда политические устои о менестрелях стали устаревать. [Уильям Генри Лейн \(William Henry Lane\)](#) («Мастер Джуба» (Master Juba)) был одним из немногих темнокожих артистов, выступавших наряду с представителями белой расы в таких шоу. Искусство менестреля, на которое создавали пародии, но затем стали уважать, отражает историю бурно-развивающейся молодой страны с севером, ориентированным на промышленность и капитализм, и югом с его плантациями и рабством. Водевиль, популярность которого возросла в 80-х годах XVIII века, сочетал в себе разнообразие жанров: от серьезных монологов до акробатики и танцев. Были созданы сети театров, в которых завоевавшие популярность шоу могли выступать в организованном порядке.

В начале XX века данная форма танца все еще была известна как танец «клог» (clog), «степ», «бак» (buck) или «бак-энд-уинг» (buck-and-wing). Его популярность росла, но он был существенно изолирован от остальных стилей. Танцоры гастролировали по театрам, что способствовало распространению популярности жанра. Ассоциация бронирования театров (Theater Owners' Booking Association, сокр. ТОБА) устанавливала связи между черными театрами-водевилями и артистами. Популярность Бродвея (Broadway) также была на подъеме, но именно водевиль способствовал развитию танца степ.

Постоянно расширявший свое разнообразие жанр продолжал расти, включая в себя все больше технических знаний и приобретая неповторимую индивидуальность. Наиболее известными танцорами XX века являются [братья Николас \(Nicholas Brothers\)](#) (Гарольд и Фэйрд Томас (Harold and Fayard Thomas)) с их захватывающими дух смелыми акробатическими прыжками в шпагат и с платформы на платформу. Танцоры выступали парами отчасти в результате правила, запрещающего неграм выступать в одиночку. [«Бак и Бабблс» \(Buck and Bubbles\)](#) - Джон «Бабблс» Сублетт (John "Bubbles" Sublett) и Форд «Бак» Вашингтон (Ford "Buck" Washington) - отличались от остальных своими элегантными смокингами, выступали в сопровождении фортепиано и были постоянными гостями клуба «Хуферс» (Hoofers) в Гарлеме, где проводились неофициальные танцевальные соревнования. [Билл «Боджэнглс» Робинзон \(Bill "Bojangles" Robinson\)](#) является примером четкой техники: его танцы на лестнице носили уникальный характер.

В 30-х годах XX века водевиль утрачивает свою популярность, а Бродвей и кинематография начинают приобретать широкую аудиторию. Это привело к тому, что тщательно отработанные, броские произведения, созданные такими танцорами, как Басби Беркли (Busby Berkeley), пришлись аудитории по вкусу, в то время как

BAM

более интимные импровизационные выступления отступили на задний план. Исполнители, появившиеся в эту эпоху, остаются легендами жанра: [Энн Миллер \(Ann Miller\)](#), [Рэй Болджер \(Ray Bolger\)](#), [Дональд О'Коннор \(Donald O'Connor\)](#), [Джин Келли \(Gene Kelly\)](#), а также незабываемые [Фред Астер \(Fred Astaire\)](#) и его постоянная партнерша [Джинджер Роджерс \(Ginger Rogers\)](#).

Келли и Астер (Kelly and Astaire) являются яркими представителями степа, которые значительно отличаются друг от друга. Келли (Kelly) носил облегчающую одежду спортивного типа, использовал в танце глубокие приседания и движения согнутыми в локтях руками и смешивал степ с бурно развивающимся джазом. Он держался уверенно, всей позой олицетворяя США, как показано в цветном фильме [«Американец в Париже» \(An American in Paris\)](#). Джазовые ноты, характеризующие произведения Келли, становились популярными в Бродвее и в кино. [Астер \(Astaire\)](#), с другой стороны, отличался элегантностью и изяществом. Он носил смокинг с цилиндром и тростью и был звездой черно-белого, а позднее - цветного экрана. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers) была его частым партнером. Они стали воплощением романтики, юмора, американского оптимизма и хореографической изобретательности.

Степ исчез из поля зрения общественности в середине XX века, но он нашел много сторонников в учебных классах и на фестивалях. Несмотря на то, что степ в определенной степени стандартизирован, он всегда являлся индивидуалистической формой танца, интерпретируемой по-разному разными танцорами. Данный вид искусства выжил благодаря таким танцорам, как Джимми Слайд (Jimmy Slyde), [Чарльз «Хони» Коулс \(Charles "Honi" Coles\)](#) и Джон Баблс (John Bubbles), которые снимались в голливудских фильмах или выступали на сцене Бродвея. В следующем поколении было много танцовщиц, в частности [Диана Уокер \(Dianne Walker\)](#), [Бренда Буфалино \(Brenda Bufalino\)](#), [Линн Далли \(Lynn Dally\)](#) и [Джейн Гольдберг \(Jane Goldberg\)](#), которая благодаря своей компании [«Уорд оф Фут» \(Word of Foot\)](#) организовывала конференции и сохранила традиции жанра вплоть до 80-х годов XX века.

Вскоре после этого новое поколение поклонников следило за битвой между американским танцором жанра степ Грегори Хайнсом (Gregory Hines) и русской суперзвездой балета Михаилом Барышниковым в фильме [«Белые ночи» \(White Nights\)](#). Их танцевальные жанры отражали особенности их стран. Стиль Хайнса отличался атлетизмом, виртуозностью и харизмой, характерной телеэкрану. Он был ведущим актером в фильме [«Последний танец Желли» \(Jelly's Last Jam\)](#) (1992 г.) вместе с молодым артистом [Савионом Гловером \(Savion Glover\)](#), которого многие считают одним из лучших танцоров жанра степ.

Гловер подчеркивал музыкальную структуру и разнообразие, разрабатывая все более сложные ритмы для широкого музыкального репертуара, в том числе и для классического стиля. Он получил премию «Тони» (Tony Award) за лучшую хореографию в бродвейском шоу 1996 года [«Bring in 'Da Noise, Bring in 'Da Funk»](#), продолжая вдохновлять новое поколение.

Фестивали проводятся в различных регионах США, в частности, в таких городах, как Сент-Луис, Чикаго и Бостон. Фестиваль [«Тэп Экстраваганза» \(Tap Extravaganza\)](#), который проводится с 1989 года, посвящен Национальному дню танца степ (National Tap Dance Day). На этом фестивале выбирается танцор, которому присуждается ежегодная премия за выдающиеся достижения в области танца. В последние годы наблюдается появление нового поколения танцоров в стиле степ, внесших в него широкое разнообразие. К ним относятся [Макс Поллак \(Max Pollack\)](#), [Роксэн Батерфлай \(Roxanne Butterfly\)](#), [Таманго \(Tamango\)](#), [Дормешия Самбри-Эдвардс \(Dormeshia Sumbry-Edwards\)](#) и [Джейсон Сэмюэль Смит \(Jason Samuels Smith\)](#), который снялся в короткометражном фильме [«Тэн хум» \(Tap Heat\)](#) вместе с легендарной жанра степ [Артуром Дунканом \(Arthur Duncan\)](#).

[Мишель Дорранс \(Michelle Dorrance\)](#) привлекла в последнее время заслуженное внимание не только благодаря выдающемуся таланту в жанре степ, но и благодаря творческому экспериментальному подходу к соло и компании, «Дорранс Дэнс/Нью-Йорк» (Dorrance Dance/New York). Образцы ее изобретательной хореографии, иногда исполняемой в носках, а также обуви для танца степ, можно увидеть на сценах, обычно представляющих танцевальные постановки в стиле модерн.

В более широком контексте поп-культуры, степ всегда присутствовал на Бродвее, что видно из новых версий постановок [«42-я улица» \(42nd Street\)](#) и [«Все подойдет» \(Anything Goes\)](#). Ирландская чечетка, представленная в шоу «Ривердэнс» (Riverdance), стала очень популярной театральной постановкой с элементами танца степ, которая не относится к Бродвею. Обе формы степа иногда можно увидеть в некоторых популярных телевизионных танцевальных соревнованиях. Концерты таких компаний, как [«Джа Тэп Ансамбль» \(Jazz Tap Ensemble\)](#) Линн Далли (Lynn Dally) проходят по всей стране и за ее пределами. Данный жанр включает в себя мастерски составленную хореографию и гениальную импровизацию в сочетании с музыкальными джемами.

ДЖАЗ

Среди танцев степ, джаз и хип-хоп, джаз является самым широким жанром с точки зрения техники. Как и музыка, от которого данный жанр танца берет свое название, он основывается на личных интерпретациях ритма и динамики. Генеалогическое дерево джаза имеет общий

BAM

ствол с танцем степ, который берет начало в период ранней истории Америки, когда рабы использовали движения тела и ног для создания ритмичной музыки, поскольку барабаны были запрещены, т.к. они считались инструментами революции. Африканские танцы смешивались с традиционными танцами Британских островов, и, благодаря проведению конкурсов, появлялись новые стили. За некоторыми исключениями, на ранней стадии развития, неграм запрещалось выступать, но популярность африканской культуры начала расти во второй половине XIX века в рамках получившей широкую популярность форме развлечений - шоу менестреля.

В начале XX века - время регтайма, бальных оркестров и музыки биг-бэнд - танец прочно закрепился в общественном воображении благодаря эстрадным представлениям ([«Дарктаун Фоллис» \(Darktown Follies\)](#), [«Зигфелд Фоллис» \(Ziegfeld Follies\)](#)), клубам («Хуферс клуб» (Hoofers Club), «Коттон клуб» (Cotton Club), «Сэвой боллрум» (Savoy Ballroom)) и музыкальным театрам. В эстрадном представлении 1921 года «Танцуют все» (*Shuffle Along*) участвовала [«Линди Хоп» \(Lindy Hop\)](#), которая стала одной из ярчайших звезд той эпохи. Такие танцы, как [Lindy Hop](#) (позже названный «джиттербаг»), были способом популяризации свободных стилей танца - первых влияний африканской культуры.

Джаз и степ занимали видное место в фильмах, набирая еще большую популярность благодаря таким знаменитостям, как [Билл «Боджэнглс» Робинзон \(Bill "Bojangles" Robinson\)](#), [Фред Астер и Джинджер Роджерс \(Fred Astaire & Ginger Rogers\)](#) и [Джин Келли \(Gene Kelly\)](#). На Бродвее такие хореографы, как Агнес Де Милль (Agnes De Mille), Дональд Маккайл (Donald McKayle), Джордж Баланчин (George Balanchine), Джером Роббинс (Jerome Robbins), работающие в основном в балете и танце в стиле модерн, стали ставить шоу с джазовыми постановками. Заметное влияние джаза и сейчас прослеживается в классическом балете этих хореографов, в таких движениях, как параллельные позиции, чуть согнутые ноги и руки в танце.

Мюзикл [«Вестсайдская история» \(West Side Story\)](#) Роббинса (Robbins) стал хитом Бродвее (1957 г.), а затем и телеэкрана (1961 г.). Он получил 10 Оскаров, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру Роббинса (Robbins) и Роберта Уайза (Robert Wise). Хореография мюзикла была использована в произведении «Свита вестсайдской истории» (West Side Story Suite) в 1995 году Балетом города Нью-Йорк (New York City Ballet), который продолжает исполнять его и по сей день. Эта компания имеет много балетов, созданных Роббинсом (Robbins) в своем репертуаре, в том числе произведение [«Нью-Йорк Экспорт: Опус Джаз» \(New York Export: Opus Jazz\)](#) 1958 года, которое возродилось в 2005 году. Оно было адаптировано в одобренном критиками фильме 2010 года с танцами, снятыми в различных местах Нью-Йорка.

[Джек Коул \(Jack Cole\)](#) работал в качестве хореографа при создании многих авторских фильмов, излучавших свежесть благодаря таким движениям, как глубокие приседания, слегка согнутые руки и круговые движения руками. В его хореографии прослеживаются общие идеи с Бобом Фоссе (Bob Fosse), который добавил драматические детали - пылкие движения плечом и тазом и использование в костюме котелка и тростника. Мэтт Мэттокс (Matt Mattox), один из танцоров Коула, который снялся во многих его фильмах, разработал джаз по образцу балета и стал весьма уважаемым и влиятельным мастером и активным деятелем по популяризации этого стиля.

Рост популярности танца модерн совпал по времени с развитием некоторых из более лиричных типов джаза. [Элвин Эйли \(Alvin Ailey\)](#) учился, а затем выступал с [Лестером Хортоном \(Lester Horton\)](#), известным педагогом и хореографом, прежде чем создать собственную компанию в 1958 году. Эйли сочетал некоторые из более формальных элементов джаза с балетом, африканскими танцами и танцем модерн при создании репертуаров для его получившей всемирную известность компании, самым прославленным произведением которой является [«Ревелейшенс» \(Revelations\)](#).

Примерно в то же время на подъеме были джазовые студии и школы. Работавший в городе Нью-Йорк [Луиджи \(Luigi\)](#), получивший Премию «Бессии» (Bessie Award) в 2013 году за выдающиеся достижения в области танца, имел плавный пульсирующий стиль, который был разработан в рамках терапии, которую он проходил после серьезной аварии. На его классы приходили толпы, хотя сам стиль не прижился на сцене. Студия Фила Блэка (Phil Black), расположенная к северу от Таймс-сквер на Бродвее, была горячей точкой для учеников джаза. [Гас Джордано \(Gus Giordano\)](#), из Чикаго был активным сторонником джазового жанра. Он написал [«Антологию американского джазового танца» \(Anthology of American Jazz Dance\)](#) и организовал Всемирный конгресс джазового танца (Jazz Dance World Congress). Линн Симонсон (Lynn Simonson) была соучредителем центра «Дэнс Спэйс Центр» (Dance Space Center) в Нью-Йорке, основанного в 1983 году, где ее плавный пульсирующий стиль джаза стал популярным (центр был переименован в «Дэнс Нью-Амстердам» (Dance New Amsterdam), который недавно закрылся).

Репертуар [Твилы Тарп \(Twyla Tharp\)](#) настолько разнообразен и глубок, что его невозможно классифицировать, хотя у него были последователи среди постмодернистов периода «Джудсон Черч» (Judson Church). Некоторые из ее танцев носят джазовый характер с характерными движениями бедрами, знойными положениями тела в стиле «битник» и игровой музыкальной синкопой. Она также создала балеты великого масштаба для оперных театров, а хитом Бродвее стали такие мюзиклы, как [«Мувин аут» \(Movin' Out\)](#).

BAM

Лу Конте (Lou Conte) основал [«Хаббард Стрит Дэнс Чикаго» \(Hubbard Street Dance Chicago\)](#) в 1977 году, эта компания получила признание благодаря современному репертуару с джазовым уклоном и точной техникой. Опираясь на раннюю хореографию Конте (Conte) и продолжая развиваться во главе с художественным руководителем Гленном Эджертоном (Glenn Edgerton), в настоящее время компания представляет разнообразный репертуар ведущих международных хореографов, расширяет свой стиль, включая широкий диапазон стилей - от балета до стиля «гага» (техника Охада Нахарина (Ohad Naharin)).

Бродвей остается сокровищницей музыкального театрального джаза благодаря таким талантам, как Линн Тейлор-Корбетт (Lynne Taylor-Corbett), Роб Маршалл (Rob Marshall), Грасиела Даниэл (Graciela Daniele) и Сюзан Строман (Susan Stroman). Многие из них являются художественными руководителями и хореографами. Многие современные хореографы включают джазовые элементы в некоторые постановки своих репертуаров, например, Лар Любович (Lar Lubovitch) и [Треј Макинтайр \(Trey McIntyre\)](#). Майкл Джексон (Michael Jackson) с детства был поп-звездой, но когда канал «MTV», наконец, разрешил показ его видео (этот канал ранее не показывал номера в исполнении темнокожих артистов), жанр начал приобретать популярность. Его невероятно популярные музыкальные клипы [«Beat It»](#), [«Billie Jean»](#) и [«Thriller»](#) стали хитами отчасти благодаря его притягательным танцам с элементами стиля Боба Фоссе (Bob Fosse) и других джазовых исполнителей.

Термин «современный» часто используется для определения танцев бродвейских мюзиклов и других коммерческих постановок. Этот термин также может использоваться для описания современных танцевальных стилей, появившихся после [движения периода Джудсон \(Judson Movement\)](#): стиль «постмодернизм», стиль с элементами балета и прочая концептуальная хореография. Популярность танца возросла благодаря таким телевизионным реалити-шоу, как [So You Think You Can Dance](#) («Вы считаете, что Вы умеете танцевать?»). Современный танец стал новой составной частью жанра джаза, который преподается в многочисленных студиях Нью-Йорка. Не имеющий строгого определения, этот стиль может сочетать в себе элементы танца модерн, балета и джаза. Ему присущи лирические технически сложные движения с высокими прыжками и поворотами и драматическими эмоциями. Данные танцы ставятся такими хореографами, как [Миа Майклс \(Mia Michaels\)](#). Было бы полезно расширить терминологический спектр, поскольку термин «современный» не в силах отразить все особенности художественных форм танца.

Бродвей был и остается местом для работы и смелых экспериментов джазовых хореографов, но в последнее время успех имели деятели,

известные в других жанрах, например, [Билл Т. Джонс \(Bill T. Jones\)](#), постмодернистский хореограф, появившийся в 80-х годах, и Кароль Армитаж (Karole Armitage), известная своим [панк-балетом \(punk ballet\)](#). Все они разделяют желание установить связь с аудиторией и развлекать захватывающим танцем под ритмичную музыку.

ХИП-ХОП

Танец хип-хоп является частью более широкого движения, которое охватывает четыре элемента: творчество ди-джеев и эм-си, брейк-данс и граффити. Оно появилось в Бронксе в 70-х годах XX века, когда [ди-джей Кул Херк \(DJ Kool Herc\)](#), используя пару вертушек и микшер, несколько раз прокрутил одни и те же выборочные сегменты пластинки. Танцоры разработали определенные движения, которые выполнялись под такие музыкальные сегменты. Танцоры этого стиля стали известны под названием «би-бойз» или «би-герлз», где «б» означает «брейк».

Новый стиль имел столь огромный успех на танцевальных вечеринках, что это движение вылилось на улицы, в парки, а поддержка, речей и рифмы Кул Херка, обращенные к танцорам и любителям вечеринок, ознаменовали начало становления рэпа, породившего уникальные стили «эм-си». Часто в текстовом наполнении высказывались политические мнения или разочарования, созвучные лозунгам движения за гражданские права. Позже артисты персонализировали рэп для отражения образа жизни, сложившегося в результате успеха в музыкальной индустрии.

[Диджей Африка Бамбаатаа \(DJ Afrika Bambaataa\)](#) ввел термин «хип-хоп», который начал появляться в 70-х годах, когда Нью-Йорк, в частности Бронкс, был под контролем преступных группировок. Бронкс был похож на зону военных действий из-за господства наркотиков и гангстеров. Но без определенного мышления о беззаконии и без заброшенности района средним и бизнес классом, стиль хип-хоп никогда бы не нашел благодатную почву для развития. Беспокойная молодежь в безвыходном положении нашла способ самовыражения при помощи различных жанров хип-хопа. То, что могло бы проявиться в насилии, часто находило выход в соревнованиях между артистами, но, тем не менее, жестокость и насилие продолжали процветать в мире музыки.

Вагоны метро были покрыты [граффити \(graffiti\)](#) снаружи и внутри, а тэггеры (taggers) боролись друг с другом за территории. Они разработали индивидуальные стили, узнаваемые издалека. Для них характерна крупная замысловатая роспись с красочными сценариями и изображениями. В граффити отражались войны между уличными бандами, пусть и менее кровавым образом, однако граффити все же считалось порчей имущества. Отчасти благодаря дальновидной галерее Бронкса под названием [«Фэшен Мода»](#)

BAM

(Fashion Moda), искусство граффити перешло с вагонов метро на стены галерей. Художники [Футура 2000 \(Futura 2000\)](#), [Кейт Харинг \(Keith Haring\)](#) и [Донди \(Dondi\)](#) стали знаменитостями. Этот переход (от визуальных войн за территорию до товара, продаваемого на международном уровне за крупные деньги) нашел отражение во всех самых популярных формах хип-хопа, особенно в музыке.

Агрессивные повторяющиеся ритмы, проигрываемые ди-джеями, способствовали возникновению соревнований на танцполах между би-герлз и би-бойз, импровизирующими в попытке произвести впечатление на толпу своими лучшими движениями. Танец начинался с покачивания торсом, затем выполнялся шаг «кросс-и-хоп», создающий иллюзию перемещения танцора, когда на самом деле танцор «идет» на одном месте, поскольку танец необходимо выполнять в пределах круглой танцплощадки. Необходимость оставаться в определенном пространстве вынудила танцоров хип-хопа использовать творческий подход к созданию иллюзии движения. Они разработали такие движения, как «поппинг», «локкинг» (или «смерфинг»), а также стиль «робот», в котором присутствуют длинные остановки и замороженные позы. Одной из первых и самых известных групп была группа [«Rock Steady Crew»](#), образованная в 1977 году.

Движения танца перешли к нижней части тела, были включены движения, исполняемые на полу (которые иногда назывались «футмувс» (footmoves)), раскачивания, остановка в определенных позах (позы в стойках на руках с ногами в воздухе) и движения на спине. Танцоры начали вращаться на голове (движение «пенсил» (pencils)), увеличивая скорость оборотов. Танцоры вращались, сидя на полу, а затем продолжали вращаться на спине, как перевернутая черепаха, для создания головокружительного эффекта или выполняли впечатляющие движения «ветряные мельницы», при выполнении которых ноги вращались в воздухе. На жанр оказали влияние другие формы танца, включая степ и капоэйра - бразильская форма танца, уходящая корнями в боевые искусства, в котором танцоры одинаково используют все конечности тела и находятся в положении «голова вниз» столько же, сколько и в вертикальном положении. Контингент западного побережья, а точнее Лос-Анджелеса, разработал собственные уникальные стили, такие как «поппинг» (popping), «страттинг» (strutting) и «крампинг» (krumping).

Как правило, этот стиль танца не часто представляли в традиционных театрах, где репертуар включает в себя танец модерн, балет и степ. Вариации танца хип-хоп перешли на широкую сцену в начале 80-х годов XX века. [Стиль](#) Майкла Джексона, ставшего популярным благодаря его музыкальным видео на канале «MTV», был основан скорее на джазе, но он проложил путь для других чернокожих артистов, а его

групповые танцы заложили основу для некоторых из сегодняшних хип-хоп трупп, исполняющих сложные драматические танцы, требующие точной синхронизации. Сегодняшние фестивали и [соревнования](#) привлекают артистов со всего мира.

В 90-х годах XX века в телешоу [«В живом цвете» \(In Living Color\)](#) была представлена широко известная коммерческая версия хип-хопа. В шоу выступали группы танцоров стиля «флай» (fly), исполнявшие быстрые танцевальные движения. В таких группах выступали будущие звезды, в частности, Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez). В то время, как данная хореография варьировалась в широких пределах и включала элементы джаза и танца модерн, в номерах часто присутствовали смелые движения, прыжки и остановки в определенном положении, свойственные хип-хопу. Поп-музыканты стали включать в свои выступления подобные танцы для развлечения зрителей.

В 90-х годах формировались труппы по подобию компаний танца модерн. В выступлениях на театральных подмостках группы [«Ренни Харрис Пьюрмвмент» \(Rennie Harris Puremovement\)](#), основанной в 1992 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, присутствовали быстрые шаги и активные спортивные движения. В последние годы, «Харрис», по запросу Американского театра танца Элвина Эйли (Alvin Ailey American Dance Theater), вознес хип-хоп до одного из самых уважаемых репертуаров современного танца. Программа группы [«Иллстайл энд Пис Продакшенс» \(Illstyle & Peace Productions\)](#), также основанной в Филадельфии, в своих оптимистических выступлениях сочетает старую и новую школы хип-хопа с другими жанрами, такими как степ, балет, ди-джейство и битбоксинг. [Ана «Рокафелла» Гарсия \(Ana "Rokafella" Garcia\)](#) прорвалась в стиль, где доминируют мужчины. У нее огромное количество поклонников, и недавно она снялась в фильме «All the Ladies Say» («Все дамы говорят») о шести женщинах-танцовщицах в стиле «брейк-данс».

Как видно из фильма [«Планета би-боя» \(Planet B-Boy\)](#), хип-хоп стал всемирным явлением. [«Compagnie Kafiq»](#), французская компания, основанная в 1996 году, была одним из самых влиятельных сторонников хип-хопа, продвигая его на сценах традиционных театров и включая в свои выступления танцевальные номера драматического контекста при поддержке театральных атрибутов. В этом стиле отличились и отдельные лица. Дэнни Хоч (Danny Hoch), выступающий артист, зарекомендовавший себя в театрах в центре г. Нью-Йорк, организовал фестиваль танца в стиле хип-хоп. [Билл Шэннон \(Bill Shannon\)](#) танцует с костылями, что дает возможность взглянуть на хип-хоп по-новому. Группа [«Grupo de Rua»](#) из Бразилии поддерживает твердость улицы в своих концептуально амбициозных номерах. Все это можно увидеть в таких телевизионных соревновательных шоу, как

BAM

«America's Best Dance Crew» («Лучшая американская танцевальная группа») или коммерческих шоу, например, «So You Think You Can Dance» («Вы думаете, что Вы умеете танцевать?»).

Хип-хоп, во всех его проявлениях, продолжает вызывать серьезные споры. Музыка и рэп этого стиля стали чрезвычайно прибыльным бизнесом, что отражается в лирике многих преуспевающих артистов, символизирующей процветание материализма. У истоков хип-хопа есть и сторонники, главной темой для которых является борьба за гражданские права афроамериканцев. Популярность стиля граффити уже давно достигла своего пика, но он пережил период «бума», во время которого некоторые артисты получили огромную прибыль, в то время как другие остались непризнанными.

В противоположность этому, танец хип-хоп имел гораздо меньше возможностей заработать на своем артистизме по сравнению с музыкой и рэпом. Вполне возможно, что он не подвергся влиянию соблазна достатка и богатства. Его успех в переходе с улиц и клубов на сцену театра по-прежнему остается спорным. Тем не менее, он по-прежнему популярен среди народа: этот танец исполняют в метро, на Таймс-сквер, в театрах, на конкурсах и в клубах.

В хип-хопе продолжают появляться новшества благодаря танцорам, экспериментирующим со стилями и культурами. [Лил Бак \(Lil Buck\)](#), бывший уличный танцор, исполняет танцы в уникальном стиле «Мемфис джоукин» (Memphis jookin') - недавняя форма танца, которая нашла неожиданную поддержку в других видах искусства, в том числе, в балете и классической музыке. Его плавные движения рук и вращения на носках в кроссовках характерны хип-хопу, но, как показывает его [«Лебединое озеро» \(Swan Lake\)](#), его структуре танца не характерны серии больших движений. Его огромная популярность и широкий спектр работ - [сотрудничество с виолончелистом Йо-Йо Ма \(Yo-Yo Ma\)](#) - показывает, как быстро может возникнуть и сформироваться новый стиль танца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

[Джефф Чанг: «Не могу остановиться, не хочу останавливаться»](#)

[\(Chang, Jeff. Can't Stop Won't Stop. St. Martin's Press, New York, 2005 г.\)](#)

[Вебсайт: http://www.daveyd.com/historyphysicalgraffititabel.html](http://www.daveyd.com/historyphysicalgraffititabel.html)

[Гус Джордано \(автор/редактор\):](#)

[«Антология американского танца джаз» \(Giordano, Gus \(author/editor\), Anthology of American Jazz Dance. Evanston, IL: Orion Publishing House, 1978 г.\)](#)

[Джаскуи Малоне: «Шаги по блюзу»](#)

[\(Malone, Jacqui. Steppin' on the Blues. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1996 г.\)](#)

[Сэлли Р. Соммер: «Танец степ»](#)

[\(Sommer, Sally R. "Tap Dance," in International Encyclopedia of Dance, Том. 6, переиздано Selma Jeanne Cohen. New York: Oxford University Press, 1998 г., стр. 95-104.\)](#)

[Маршалл и Джин Стернс:](#)

[«Танец джаз» \(Stearns, Marshall & Jean. Jazz Dance: The Story of American Vernacular Dance. New York: Da Capo, 1994 г.\)](#)

[Хилл Констанс Вэлис:](#)

[«Танцующая степ Америка: история культуры» \(Valis Hill, Constance. Tap Dancing America: A Cultural History. New York: Oxford University Press, 2010 г.\)](#)