

BAM

DANCE
MOTIONUSA

Краткий обзор истории американского танца модерн

ЧАРМИН ПАТРИЦИЯ УОРРЕН (CHARMAINE PATRICIA WARREN),
СЬЮЗАНН ЙОНГЕРМЕН (SUZANNE YOUNGERMAN), 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 АВТОРАХ

ЧАРМИН ПАТРИЦИЯ УОРРЕН
(CHARMAINE PATRICIA WARREN)

Чармин Патриция Уоррен (Charmaine Patricia Warren) - исполнитель, историк, консультант и писатель на тему танца. Она также является преподавателем Хантерского колледжа (Hunter College), Университета Кина (Kean University), онлайн программы по дистанционному обучению колледжа Эмпайр-стейт (Empire State College's online program Center for Distance Learning) и программы по обучению танцу джаз и современному танцу школы балета Джоффри (Joffrey Ballet School's Jazz and Contemporary Trainee Program). Г-жа Уоррен работала преподавателем в школе Эйли (Ailey School) и преподавала танец, как основной предмет, в Университете Эйли/Фордхэма (Ailey/Fordham University). Она получила степень доктора философских наук в Университете Говарда (Howard University), степень магистра в области танцевальных исследований, реконструкции и хореографии в Городском Колледже Нью-Йорка (CUNY - City College) и две степени бакалавра (одна - в области речи и театра/танца, а вторая - по английскому языку) в Колледже Монтклер (Montclair State College).

К специализациям г-жи Уоррен относят западную историю танца, черные традиции в американском танце и ямайский танец. Она выступала на протяжении многих лет с основными танцевальными коллективами Нью-Йорка, в том числе со всемирно известным коллективом «Дэвид Русиви/РЕАЛИТИ» (david rousseve/REALITY) с 1989 по 2000. Она обучает движениям, основанным на слиянии танца модерн, современных стилей и йоги.

Г-жа Уоррен является со-куратором серийных танцевальных выступлений организации «Гарлем Стейдж» (Harlem Stage), «E-Moves» и ведущим куратором по танцу [на фестивале проекта Уассэйк \(The Wassaic Project Festival\)](#). Г-жа Уоррен также была членом Нью-Йоркского комитета по вручению премий в области танца и выступлений (Bessies) более десяти лет.

В настоящее время она пишет на тему танца в журнале «Dance Magazine», газете «The New York Amsterdam News» и в других изданиях. Ее последние статьи можно прочитать на сайте [JW Marriott](#) и в книге, выпущенной Бруклинской академией музыки (сокр. BAM) в честь своего 150-летия под названием «Бруклинская академия музыки: Полные произведения» (BAM: The Complete Works), которая была отредактирована Стивеном Серафином (Steven Serafin).

СЬЮЗАНН ЙОНГЕРМЕН (SUZANNE YOUNGERMAN)

Сьюзанн Йонгермен (Suzanne Youngerman) является куратором-консультантом (Curatorial Consultant) факультета образования и гуманитарных наук (Department of Education and Humanities) при

Бруклинской академии музыки (сокр. BAM), где она ранее занимала должность руководителя по составлению образовательных и семейных программ (Director of Education and Family Programming). До вступления в данную должность в Бруклинской академии музыки, она работала руководителем программы «Молодая аудитория/Нью-Йорк» (Young Audiences/New York) - организация, обучающая посредством искусства, которая получила государственную премию искусств (National Medal of Arts) в 1994 году - и исполнительным директором Института Лабана/Бартениффа по изучению движений (Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies). До этого доктор Йонгермен занимала должность помощника профессора и руководителя аспирантской программы по исследованию танца (Director of the Graduate Dance Research Program) факультета современных искусств (Department of Performance Studies) в Университете Нью-Йорка (New York University), Высшей школе искусств и наук/Школе искусств Тиш (Graduate School of Arts and Sciences/Tisch School of the Arts). Она была членом редакционной коллегии многотомной международной энциклопедии танца «International Encyclopedia» (Oxford University Press, 1998), где она несла ответственность за сдачу и редакцию сотен статей. Она получила степень бакалавра в Колледже Барнарда (Barnard College) и степень доктора философских наук в области антропологии со специализацией в антропологическом изучении искусства в Университете Колумбии (Columbia University). Она издала множество статей на тему истории и антропологии танца.

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

ВВЕДЕНИЕ

История и развитие Америки неразрывно связаны с развитием традиций искусства танца. Перейдя с улиц Америки на сцену, танец смог воплотить в себе элементы повседневной жизни, народных танцев, культуры, социальных и политических проблем, а также элементы духовности. Эти источники, в сочетании с независимостью, принятием рисков, исследовательской деятельностью и продолжительным развитием, сформировали американский танец модерн. Разнообразные движения, индивидуальные хореографические импульсы, элементы социальных и культурных проблем придают американскому танцу модерн уникальный характер и делают его национальным достоянием.

С момента своего зарождения в начале XX века, американский танец модерн стал основным культурным движением на родине и главным представителем американской культуры за рубежом. Этот жанр танца сложился благодаря достижениям поколений, работы которых либо основывались на трудах их наставников, либо полностью отличались от них, создавая инновационное движение. Как показывает история, этот жанр не является четко отождествленным стилем, и ему характерно стремление к постоянному развитию, которое направлено на поиск новых способов выразить потенциал движений человека.

НАЧАЛО (НАЧАЛО XX ВЕКА): ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ

Американский танец модерн, связанный с другими крупными культурными движениями, берет начало в идеализме и мятеже, основанном на утопических представлениях о свободе тела и духа, стремлении к самовыражению и огромном потенциале Америки. Его истоки берут начало от стиля [Айседоры Дункан \(Isadora Duncan\)](#) (1877-1927 гг.). Противостоя балетным спектаклям и популярным развлечениям, она стремилась открыть естественную форму движения и возвысить танец до серьезных видов искусства, выражающих идеи и эмоции. Ее танцевальная деятельность связана с реформами в обществе, в частности с реформами в отношении прав женщин. Несмотря на то, что она была американкой, Дункан в основном выступала в Европе, где она также основала школы, которые послужили началом для создания международной сети влияния. Другими новаторами являются [Лои Фуллер \(Loie Fuller\)](#), [Мод Аллан \(Maud Allan\)](#), [Рут Сен-Дени \(Ruth St. Denis\)](#) (1879-1968 гг.) и [Тед Шон \(Ted Shawn\)](#) (1891-1972 гг.). Сен-Дени и Шон обратились к музыке и другим культурам для получения вдохновения, изобретая «музыкальные визуализации», в которых танец воплощал качества музыки. Танцевальные постановки, с которыми они гастролировали, интерпретировали танцевальные жанры и ритуалы других культур, включая стили коренных американцев, жителей Северной Африки, а также испанские и азиатские стили.

Шон, создавший труппу танцоров, состоящую из мужчин, женился на Сен-Дени, и вместе они основали школу «Денишон» (Denishawn School) в штате Калифорния (а позднее в Нью-Йорке). Они стремились найти «новые» и «естественные» методы танца, противостоящие балету. В 1933 году в штате Массачусетс Шон основал танцевальное мероприятие, которое впоследствии стало [Танцевальным фестивалем «Подушка Джейкоба» \(Jacob's Pillow Dance Festival\)](#).

ДОРОГА К ОТКРЫТИЯМ

(20-Е И 30-Е ГОДЫ XX ВЕКА): ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Танцоры [Марта Грэм \(Martha Graham\)](#) (1894-1991 гг.), [Дорис Хамфри \(Doris Humphrey\)](#) (1895-1958 гг.) и [Чарльз Уайдмен \(Charles Weidman\)](#) (1891-1972 гг.), обучавшиеся в школе «Денишон», покинули школу в середине 20-х годов XX века, чтобы начать собственную танцевальную деятельность. Они отказались от стиля и философии своих наставников и создали танец, который стал их самовыражением и отражал американскую жизнь - две составляющие танца модерн.

Грэм делала ударение на «вдохи» и «выдохи», полагая, что танец должен открывать «внутренний ландшафт» души. В ее репертуары входят танцы, основанные на материалах, относящихся к культуре и быту Америки, такие как [«Фронтир» \(FronTier\)](#) и [«Весна в Аппалачах» \(Appalachian Spring\)](#), на греческих мифах ([«Клитемнестра» \(Klytemnestra\)](#)), эмоциях ([«Ламентация» \(Lamentation\)](#)) и истории ([«Серафический Диалог» \(Seraphic Dialogue\)](#)). Ее компания и школа продолжают действовать даже после ее смерти.

Хамфри и Уайдмен основали школу и танцевальную компанию. Техника Хамфри основывалась на изучении природы. Хамфри открыла драму в «осени и оживлении», воздействии гравитации на тело, повышении дисциплины в хореографии, описав все это в своей книге «Искусство танца» (The Art of Making Dances). Хамфри и Уайдмен привлекли внимание к американским темам ([«Шейкеры» \(The Shakers\)](#)), социальным вопросам ([«Линчтаун» \(Lynchtown\)](#)) и социальной гармонии («Нью Дэнс» (New Dance)).

Европейский танец (в основном в Германии) «Ausdruckstanz», также известный как экспрессивный танец, оказал влияние на американский танец. Лидерами экспрессивного танца были Рудольф фон Лабан (Rudolf von Laban) и его ученики - Курт Йоосс (Kurt Jooss) и Мэри Вигман (Mary Wigman). Ученица Вигмана - [Хания Хольм \(Hanya Holm\)](#) (1893-1992 гг.) - представила данную форму танца в США в 1931 году.

В 30-х годах XX века танец модерн вышел из авангардизма и был признан формой искусства. Университеты включили его как предмет на факультетах физкультуры и исполнительного искусства. [Беннингтонская летняя школа танцев \(Bennington Summer School of Dance\)](#)

ВАМ

в Беннингтонском колледже (Bennington College), штат Вермонт, проводила фестивали (1934-1942 гг.), которые стали учебным пособием для многих танцоров, хореографов и учителей. Луи Хорст (Louis Horst) (1884-1964 гг.), музыкальный директор и учитель танцев, тесно сотрудничал с Мартой Грэм (Martha Graham) и преподавал в университетах, школах танцев и на фестивалях. Университеты также были ведущими представителями и презентаторами танца. Хореограф Бренда Уэй (Brenda Way) основала школу «[ОудиСи/Дэнс](#)» (ODC/Dance) в Оберлинском колледже (Oberlin College) в штате Огайо в 1971 году до своего переезда в г. Сан-Франциско в 1976 году.

Одновременно с этим, афроамериканцы оказывали значительное влияние на американский танец модерн. Во время Гарлемского ренессанса (Harlem Renaissance) - время напряженных расовых конфликтов - [Хемсли Уинфилд](#) (Hemsley Winfield) (1906-1934 гг.), [Эдна Гай](#) (Edna Guy) (1907-1982 гг.) (она также обучалась в школе «[Денишон](#)» и [Асадата Дафора](#) (Asadata Dafora) (1890-1965 гг.) родом из Сьерра-Леоне, ставили, разрабатывали и представляли публике танцевальные, театральные и оперные произведения. В 1931 году в г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Уинфилд и Гай представили публике работу под названием «*Первый негритянский танец в Америке*» (*The first Negro dance recital in America*), а танцевальные драмы Дафоры носили отпечаток африканского влияния.

[Кэтрин Данхэм](#) (Katherine Dunham) (1909-2006 гг.) основала компанию танца модерн «Балет Негре» (Ballet Negre). Она изучала танцы выходцев из Вест-Индии, в частности эмигрантов из Гаити. Ее влиятельная техника танца была основана на африканских танцах. Она основала школу, которая принимала активное участие в развитии общин в Восточном Сент-Луисе, штат Иллинойс, и передала историю ее наследия на сцене. Примерами являются «[L'Ag'Ya](#)», «[Бэррелхаус Блюз](#)» (*Barrelhouse Blues*) и хореография к фильму «[Штормовая погода](#)» (*Stormy Weather*). Она оказала влияние на таких хореографов черных традиций, как [Талли Битти](#) (Talley Beatty) («[Скамья скорбящего](#)» (*Mourner's Bench*)), [Сивилла Форт](#) (Syvilla Fort) и [Уолтер Никс](#) (Walter Nicks). Техника Данхэм продолжает иметь огромное значение.

[Хелен Тамирис](#) (Helen Tamiris) (1905-1966 гг.) не имела афроамериканского происхождения, но стала известной благодаря ее хореографическим сериям «[Негро Спиритчуалс](#)» (*Negro Spiritual*).

Организация «Нью Дэнс Груп» (New Dance Group), основанная учениками Хольм, фокусировала свое внимание на социальных вопросах. Стиль данной группы расширился и включил традиции Хамфри и Уайдмена, а также негритянские традиции. Театр танцев [Лестера Хортон](#) (Lester Horton) (1906-1953 гг.) заимствовал танцевальные движения этнических групп города Лос-Анджелес, штат Калифорния, и стал одной из первых расово-интегрированных танцевальных компаний США.

МНОГОЛИКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ТАНЕЦ МОДЕРН (40-Е И 50-Е ГОДЫ XX ВЕКА): ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В 50-х годах XX века танцоры из крупных компаний начали формировать труппы. [Перл Ланг](#) (Pearl Lang), [Софи Маслоу](#) (Sophie Maslow) и [Джейн Дадли](#) (Jane Dudley) придерживались традиций Грэм. Хосе Лимон (José Limón), Сибил Ширер (Sybil Shearer) и Кэтрин Лиц (Katherine Litz) придерживались традиций Хамфри и Уайдмена, а традиций Хольм придерживались Валери Беттис (Valerie Bettis), Алвин Николаис (Alwin Nikolais) и его ученик Мюррей Луи (Murray Louis).

[Хосе Лимон](#) (José Limón) (1908-1972 гг.) поставил большое количество танцев в традициях Хамфри в своей компании. В технике Лимон присутствовали элементы мексиканского наследия («[Ла Малинче](#)» (*La Malinche*), «[Карлота](#)» (*Carlota*)). К его знаменитым работам относятся «[Мурс Павине](#)» (*The Moor's Pavane*) и «[Было время](#)» (*There is a Time*). Работы [Алвина Николаиса](#) (Alwin Nikolais) (1912-1993 гг.) и Мюррея Луи (д.р. 1926 г.) отражают немецкое влияние их наставницы Хольм, но славятся театром танца, в котором используются сценические декорации, костюмы, своеобразное освещение и эффекты, трансформирующие тело. Другие же танцоры радикально отошли от своих танцевальных корней. Основными примерами являются три ведущих танцора в традиции Грэм: [Мерс Каннингем](#) (Merce Cunningham), [Эрик Хокинс](#) (Erick Hawkins) и [Пол Тейлор](#) (Paul Taylor).

[Мерс Каннингем](#) (Merce Cunningham) (1919-2009 гг.), экспериментатор, черпавший вдохновение в динамике, звуках, движениях и оригинальности, покинул компанию Грэм в 1945 году и в 1952 году основал собственную компанию для разработки [абстрактного стиля](#), независимого от повествования. Каннингем и композитор [Джон Кейдж](#) (John Cage) Джон Кейдж (John Cage) представили радикальные методы создания танца, такие как использование алеаторики. Музыка, костюмы и декорации были оторваны от движения. Каннингем работал над новыми идеями до конца своих дней. В возрасте 90 лет он ставил танцы с применением компьютерных программ, генерирующих его идеи движений, и музыки группы «Radiohead». В 1952 году Каннингем впервые выступил в Бруклинской академии музыки, которая в 2009 году представила его работу «[Почти девяносто](#)» (*Nearly Ninety*) за несколько месяцев до его смерти.

[Эрик Хокинс](#) (Erick Hawkins) (1909-1994 гг.) основал движение, вдохновленное природой - антитез напряженности в технике Грэм. [Пол Тейлор](#) (Paul Taylor) (д.р. 1930 г.) развил технику свободных и смыкающихся движений. Его танцы характеризовались эклектичностью: абстрактные танцы со сложными движениями, музыкальной лирикой, повествованием, наполненным остроумием и сатирой или серьезными социальными и психологическими комментариями.

ВАМ

[Перл Примус \(Pearl Primus\)](#) (1919-1994 гг.) создавала подвижные и смелые танцы, повествующие об афроамериканской культуре и жизни. К ним относятся такие работы, как [«Блюз тяжелых времен» \(Hard Time Blues\)](#) об исполщине и [«Фанга» \(Fanga\)](#) - работа, основанная на традиционном либерийском танце. Она изучала танцы западной Африки. Вдохновленный и обучавшийся под руководством Данхэм и других мастеров [Элвин Эйли \(Alvin Ailey\)](#) сотрудничал с Кармен Де Лавалладе (Carmen De Lavallade), чтобы в 50-х годах XX века основать «Американскую танцевальную компании Элвина Эйли» (the Alvin Ailey American Dance Company).

СКАЖИТЕ «НЕТ» ТАНЦАМ, И ТАНЦЫ, КАК КУЛЬТУРНАЯ САМОБИТНОСТЬ (60-Е ГОДЫ XX ВЕКА)

В 60-х годах XX века в США бушевали общественные восстания. Это отразилось и имело влияние на танец модерн. Например, некоторые танцоры Каннингема отказались от его техники и впоследствии придерживались традиций стиля танца постмодернизм.

Важный Период [Джудсон \(Judson Period\)](#) (1962-1968 гг.) был назван в честь места выступления авангардных исполнителей - «Джудсон Черч» (Judson Church) в г. Нью-Йорк. Эти революционеры, включая [Дэвида Гордона \(David Gordon\)](#), [Ивонну Райнер \(Yvonne Rainer\)](#), [Тришу Браун \(Trisha Brown\)](#), [Стива Пэкстона \(Steve Paxton\)](#) и [Дебору Хэй \(Deborah Hay\)](#), объединились в мастерских этого движения во главе с Робертом Данном (Robert Dunn) - аккомпаниатором Каннингема, выступив с первым концертом в 1962 году в «Джудсон Черч». К другим хореографам относятся [Мереди Монк \(Meredith Monk\)](#), [Люсинда Чайлдс \(Lucinda Childs\)](#) и [Кеннет Кинг \(Kenneth King\)](#).

[Ивонна Райнер \(Yvonne Rainer\)](#) (д.р. 1934 г.) обобщила особенности постмодернизма в своем манифесте 1965 года [«No Manifesto»](#). [«Trio A»](#) Райнер является примером минимализма, к которому стремились хореографы периода Джудсон. Они ставили под сомнение саму природу танца и рассматривали движения как разрешение проблем, а не самовыражение. Они использовали не танцевальные движения, а движения повседневной жизни и выступали в нетрадиционных пространствах, размывая границы между исполнителями и аудиторией. Стив Пэкстон (Steve Paxton) и другие хореографы разработали контактную импровизацию - передачу веса между танцорами.

В 60-х годах XX века были подняты серьезные вопросы: Должен ли танец модерн исследовать движение, личное или культурное самовыражение, рассказ историй или политические/культурные вопросы? Должны ли движения быть естественными или неестественными (искусными или виртуозными)?

Афроамериканцы - [Эйли \(Ailey\)](#), [Дональд Маккейл \(Donald McKayle\)](#), [Битти \(Beatty\)](#) и другие -

настаивали на том, что танец должен включать взаимодействие с людьми, которые являются частью процесса. Движение правозащитников 60-х годов вдохновило чернокожих хореографов, включая таких деятелей, как [Джералдин Бланден \(Jeraldyn Blunden\)](#), который основал танцевальную компанию [«Дэйтон Контемпорари Дэнс Компани» \(Dayton Contemporary Dance Company\)](#) в 1968 году. Однако [Элео Помер \(Eleo Pomare\)](#), [Род Роджерс \(Rod Rodgers\)](#), [Измаил Хьюстон Джонс \(Ishmael Houston Jones\)](#), [Блондел Каммингс \(Blondell Cummings\)](#) и [Гас Соломонс младший \(Gus Solomons Jr.\)](#) испытывали в своем творчестве влияние периода Джудсон.

В 60-х годах компания [Элвина Эйли \(Alvin Ailey\)](#) (1931-1989 гг.) занимала видное положение благодаря его характерной хореографии, которая включала исторические и современные темы. С тех пор Американский театр танца Элвина Эйли (Alvin Ailey American Dance Theater) стал первой афроамериканской танцевальной компанией, выступившей более чем в 70 странах, представив США за рубежом через тур по России, спонсировавшийся Госдепартаментом, в 1970 году. Работы Эйли об афроамериканской культуре - [«Блюз Сюит» \(Blues Suite\)](#) и [«Ревелейшенс» \(Revelations\)](#) - принесли ему непреходящую славу. «Ревелейшенс» затрагивает проблемы сегрегации населения и роль веры. Репертуар включает в себя широкий спектр хореографов. На протяжении более 50 лет эта группа и Школа Эйли (Ailey School) представляли произведения Данхэм, Примуса, Битти и Маккейла, а также произведения современных деятелей танцевального искусства, таких как [Джордж Фэйзон \(George Faison\)](#), [Камили Браун \(Camille Brown\)](#), [Улисс Дав \(Ulysses Dove\)](#), [Джауол Уилла Джо Золлар \(Jawole Willa Jo Zollar\)](#), [Рональд К. Браун \(Ronald K. Brown\)](#) и [Ренни Харрис \(Rennie Harris\)](#).

Этническая идентичность в танце становилась укрепляющейся тенденцией. Ученики Грэм - Маслоу (Maslow) и Ланг (Lang) - обратились к еврейской культуре, а американцы азиатского происхождения, такие как [Кай Такей \(Kei Takei\)](#), цитировали японские движения и темы.

ПОЗДНИЙ МОДЕРНИЗМ И СЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ (70-Е ГОДЫ XX ВЕКА)

Экспериментаторы 60-х годов продолжили свою деятельность в 70-х годах. Представители периода Джудсон - Пэкстон, Гордон, Райнер и Браун - образовали группу «Грэнд Юнион» (Grand Union), которая расширила философию периода Джудсон. Представители танца модерн разделились на два лагеря: технический и анти-танцевальный/анти-технический. [Лар Любович \(Lar Lubovitch\)](#), [Дженнифер Мюллер \(Jennifer Muller\)](#), Люсинда Чайлдс и [Твила Тарп \(Twyla Tharp\)](#) ставили танцы, требующие отточенной техники. Основной целью других - в их числе Мереди Монк (Meredith Monk), [Марта Кларк \(Martha Clarke\)](#), [Элизабет Стрен \(Elizabeth Streb\)](#), [Пилоболус](#)

BAM

([Pilobolus](#)) и [Анна Халприн \(Anna Halprin\)](#) – было перевоплощение идеи танца.

Многие хореографы 60-х и 70-х годов, в том числе Браун, Чайлдс и Тарп, экспериментировали с анти-танцевальной эстетикой, развивая виртуозные движения, повествования и балет. «ОудиСи/Дэнс» «была одной из первых американских компаний, которая после десятилетнего исследования вернулась к виртуозной технике и повествовательному содержанию в авангардном танце».

[Триша Браун \(Trisha Brown\)](#) (д. р. 1936 г.) основала свою компанию в 1970 году. Среди ее игривых и непредсказуемых работ имеются как короткие хореографические отрывки, так и полнометражные танцевальные оперы. Ее соавторами являются художник Роберт Раушенберг (Robert Rauschenberg) и композитор Лори Андерсон (Laurie Anderson).

[Твила Тарп \(Twyla Tharp\)](#) (д. р. 1941 г.) вернула в танец то, что было отвергнуто представителями периода Джадсон – виртуозность танцевальной техники и слияние балета с танцем модерн. Постановка «Дюс Куп» (Deuce Coupe), которая исполняется под музыку группы «Бич Бойз» (Beach Boys), включает 6 танцоров компании и 14 балетных исполнителей.

В традиции черного танца росла идея индивидуализма. Компания [Дайэнн Макинтайр \(Dianne McIntyre\)](#) (д. р. 1946 г.) «Саундс ин Моушен» (Sounds in Motion), появившаяся в 1970-х годах, представляла повествования (о рабстве, переселении чернокожих на север) с помощью музыки и движения. Золлар (Zollar) основала компании "Урбан Буш Уимен" (Urban Bush Women) и училась вместе с Макинтайр. К другим влиятельным танцевальным ансамблям и исполнителям относятся [«Джоел Холл Дэнсерс» \(Joel Hall Dancers\)](#), [Джоан Майерс Браун \(Joan Myers Brown\)](#) - [«Филаданко» \(Philadanco\)](#), [«Клео Паркер Робинзон Дэнс Ансамбль» \(Cleo Parker Robinson Dance Ensemble\)](#), [Энн Уильямс \(Ann Williams\)](#) - [«Даллас Блэк Дэнс Театр» \(Dallas Black Dance Theatre\)](#) и [«Гарт Фаган Дэнс» \(Garth Fagan Dance\)](#).

РАЗНООБРАЗНАЯ ЭСТЕТИКА И ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ ТАНЦА (С 80-Х ГОДОВ XX ВЕКА)

В 80-х и 90-х годах XX века одни хореографы танца модерн сосредоточились на собственных историях и вопросах индивидуальности, а другие перешли на мультидисциплинарный контекст с текстом, музыкой, декорациями/костюмами и новыми технологиями.

В технике компании [«Билл Т. Джонс/Арни Зейн Дэнс Компани» \(Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company\)](#), основанной в 1983 году, присутствуют элементы контактной импровизации, личного рассказа, социальных комментариев, текста, чистого движения и многое другое. Многие работы основывались на истории афроамериканского народа, например [«Наивно надеемся... отчаянно молимся» \(Fondly Do We Hope... Fervently Do We Pray\)](#) (о жизни Президента США Авраама Линкольна).

Краткий обзор истории американского танца модерн

Джонс пытался разрешить сложные темы: произведение [«Все еще Здесь» \(Still/Here\)](#) исследует тему выживания со СПИДом (который стал причиной смерти Зейн).

[Марк Моррис \(Mark Morris\)](#) (д. р. 1956 г.), основавший компанию «Марк Моррис Дэнс Груп» (Mark Morris Dance Group) в 1980 году, известен благодаря своим разнообразным репертуарам и музыкальности. Его работы варьируются от причудливых соло до полнометражных абстрактных работ и хореографии для балетных и оперных трупп. К полнометражным работам относятся: [«Крепкий орешек» \(The Hard Nut\)](#) (обновленная версия «Щелкунчика»), [«L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato»](#) и [«Танцы Моцарта» \(Mozart Dances\)](#).

Танец модерн раннего периода являлся противоположностью балета, но на протяжении десятилетий, танец модерн и балет оказывали взаимное влияние друг на друга. Основные хореографы танца модерн, такие как Твила Тарп (Twyla Tharp), Марк Моррис (Mark Morris) и Триша Браун (Trisha Brown), часто создавали произведения для балета и оперы. В прошлом танцоры стиля модерн, такие как Хольм и Тамирис, ставили танцы для театров Бродвея. Сейчас, в период, когда Твила Тарп, Гарт Фаган, [Кэрол Армитаж \(Karole Armitage\)](#) и Билл Т. Джонс (Bill T. Jones) ставят удостоенные почетных наград танцы для мюзиклов, танец модерн оказывает новое влияние на Бродвей.

Сегодня многие передовые хореографы и коллективы - Марта Грэм, Мерс Каннингем, Пол Тейлор, Билл Т. Джонс/Арни Зейн, Твила Тарп, Марк Моррис, Триша Браун и Элвин Эйли - по-прежнему оказывают значительное влияние. Сотни хореографов танца модерн работают в США и за рубежом. К известным американским деятелям танца модерн относятся: [Сьюзан Маршалл \(Susan Marshall\)](#), [Сара Макелсон \(Sarah Michelson\)](#), [Бебе Миллер \(Bebe Miller\)](#), [Джон Джасперс \(John Jasperse\)](#), [Эйко и Кома \(Eiko & Komata\)](#), [Уолли Кардона \(Wally Cardona\)](#), [Джейн Камфорт \(Jane Comfort\)](#), [Дэвид Парсон \(David Parsons\)](#), [Дэвид Дорфман \(David Dorfman\)](#), [Лиз Лерман \(Liz Lerman\)](#), [Энни Би-Парсон \(Annie B-Parson\)](#), [Стивен Петронио \(Stephen Petronio\)](#), [Тере О'Коннор \(Tere O'Connor\)](#), [Регги Уилсон \(Reggie Wilson\)](#), [Янира Кастро \(Yanira Castro\)](#), [Мигель Гутьеррес \(Miguel Gutierrez\)](#), [Нора Чипомир \(Nora Chipaumire\)](#), [Кайл Абрахам \(Kyle Abraham\)](#), [Асзури Бартон \(Aszure Barton\)](#), [Брайан Брукс \(Brian Brooks\)](#), [Рашаун Митчелл \(Rashaun Mitchell\)](#), [Лиз Герринг \(Liz Gerring\)](#), [Синтия Оливер \(Cynthia Oliver\)](#), [Ясуко Екоши \(Yasuko Yokoshi\)](#) и многие другие.

Сегодня международный обмен расширяется и набирает обороты, обогащая мир танца. К факторам, влияющим на американский танец модерн, относятся японский танец бутто (Japanese Butoh), немецкий театр танцев (German tanztheater), классический индийский танец, китайский танец и капоэйра (capoeira). Современные чернокожие хореографы расширяют свою сферу деятельности, сотрудничая с африканскими компаниями.

BAM

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТАНЕЦ МОДЕРН?

Танец модерн включает в себя широкий спектр стилей и содержания. Некоторые его темы или характеристики повторяются в ходе истории его развития. Характерная черта танца модерн в том, что он является скорее точкой зрения, нежели чем движением и стилем. Существуют общие предпочтительные движения - выразительный потенциал тела и осознание (а не определение) гравитации - но даже они не являются универсальными. Танец модерн не подразумевает овладение разнообразными движениями, он является способом выражения. Инновации, личная и/или культурная идентификация и социальная значимость – вот резонансные темы танца.

Мотивацией хореографа является просто движение, стремление рассказать историю или высказать точку зрения. Жанр характеризуется технической виртуозностью и включает в себя естественные повседневные движения. Танец модерн подвергался влиянию разнообразных идей и других культур. Как ясно следует из истории его становления и развития, танец модерн находится в постоянном движении, изменении и развитии, оценивая переосмысление, самовыражение и инновации, точно освещающие состояние человека. Твила Тарп подвела итог: «Модерн не подразумевает уменьшение, модерн - это расширение. Это все, что было создано до него, и плюс к этому». Авторы работы: Чармин Патриция Уоррен (Charmaine Patricia Warren), Сюзанн Йонгермен (Suzanne Youngerman) и Сюзан Янг (Susan Yung).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- [Джоан Акоцелла: «Марк Моррис»](#)
(Acocella, Joan. *Mark Morris*. New York: The Noonday Press, 1983 г., стр. 65-66)
- [Джули Бэйкон: «По следам творчества Билла Т. Джонса»](#)
(Bacon, Julie. "Tracing the Language of Bill T. Jones." *The Drama Review*, Том 49, Номер 2 (Т186) Лето 2005 г.)
- [Сэлли Бэйнс: «Терпсихора в кроссовках: Танец постмодернизма»](#)
(Banes, Sally. *Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1979 г.)
- [Джоан Кэсс: «История танца»](#)
(Cass, Joan. *Dancing through History*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1993 г.)

[Мерс Каннингэм \(разговор с Жаклин Лесшев\): «Танцор и танец»](#)

(Cunningham, Merce (in conversation with Jacqueline Lesschaeve). *The Dancer and the Dance*. New York: Marion Boyars Inc., 1985 г.)

[Томас Дефранс: «Танцевальные откровения: Воплощение афроамериканской культуры Элвином Эйли»](#)

(DeFrantz, Thomas. *Dancing Revelations: Alvin Ailey's Embodiment of African American Culture*. New York: Oxford University Press, 2004 г.)

[Джозеф Х. Мазо: «Создатели танца модерн в Америке»](#)

(Mazo, Joseph H. *Prime Movers: The Makers of Modern Dance in America*. New York: William Murrow and Company, Inc., 1977 г.)

[Документальный фильм, 8 частей, канал «PBS», часть 7: «Индивидуальность и традиция», подготовлено Джеофф Дунлоп и Джейн Александр, текст Джеральда Джонаса и Роды Грауер, повествуется Родой Грауер, ведущий и комментатор - Рауль Труджилло](#)

(PBS Eight-Part Series *Dancing. Dancing #7 "The Individual and Tradition*. Produced by Geoff Dunlop and Jane Alexander. Telescript by Gerald Jonas & Rhoda Grauer; story by Rhoda Grauer; host and narrator, Raoul Trujillo., 1993 г.)

[Джеймс Пенрод и Дженис Гудде Пластино: «Подготовка танцора: Танец модерн для новичков»](#)
(Penrod, James and Janice Gudde Plastino. *The Dancer Prepares: Modern Dance for Beginners*. 1998. Irvine: Mayfield Publishing Company, 1998 г.)

[Джон О. Перпенер: «Афроамериканский танцевальный концерт: Харлемский ренессанс и больше»](#)
(Perpener, John O. III. *African-American Concert Dance: The Harlem Renaissance and Beyond*. 2001. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2001 г.)

[Нэнси Рейнолдс и Малком Маккормик: «Без остановок: Танец в XX веке»](#)
(Reynolds, Nancy and Malcolm McCormick. *No Fixed Points: Dance in the Twentieth Century*. New Haven: Yale University Press, 2003 г.)

[Вебсайт: www.trishabrowncompany.org/](#)