МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. СТАВРОПОЛЯ

Теоретические материалы по теме:

«Современный танец»

Выполнила:
Педагог дополнительного образования
Сафарова Сабина Рустамовна

Ставрополь, 2020 г

Тема «Современный танец»

История современного танца в нескольких постановках. Балеты, спектакли и перформансы, которые изменили представление о хореографии.

Лои Фуллер Танец «Серпантин» *1891г.*

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Dda-BXNvVkQ&feature=emb_title

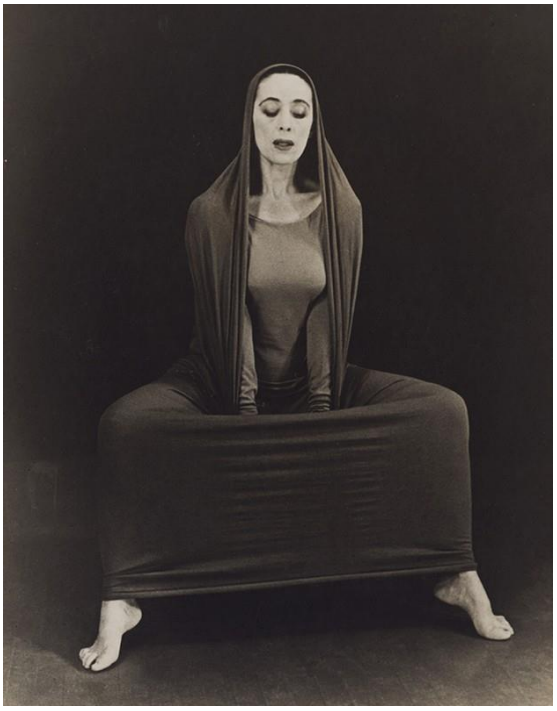
Именно в труппе Лои Фуллер начинала свою карьеру Айседора Дункан, самая известная в России танцовщица начала XX века. Но для развития современного танца Фуллер точно сделала не меньше своей младшей коллеги и соперницы. И главный ее вклад — это работа со сценическим освещением.

Самый известный ее номер — «Серпантин» — ошеломлял прогрессивную и богемную публику США, а затем и Европы. В центре сцены стояла Фуллер, держа в руках длинные палки, к которым были прикреплены метры тончайшей шелковой материи: размахивая такими палками-крыльями, она создавала образ летящей бабочки. А когда она придумала класть цветные стеклышки на софит, чтобы каждую минуту красить материю в новый цвет,

Париж и вовсе сошел с ума. Братья Люмьер сняли ее на свой свежепридуманный аппарат, а «Серпантин» стал гвоздем программы в знаменитом варьете «Фоли-Бержер» (в Париже до сих пор можно купить афишу).

Марта Грэм «Плач» *1930г.*

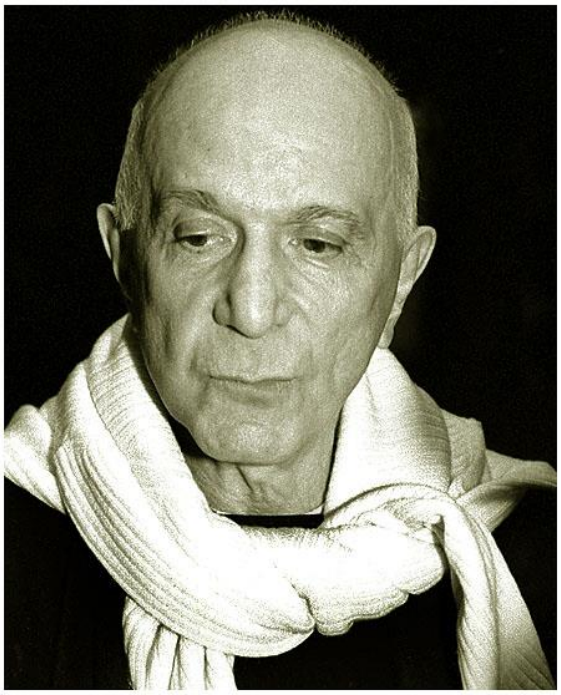
https://www.youtube.com/watch?v=gM2dciiUUcA&feature=emb_title



Один из самых узнаваемых ее образов — в постановке «Плач» 1930 года: Марта Грэм сидит на скамейке, стянутая тканью, как коконом. Этот кокон, из которого невозможно высвободиться, олицетворяет боль и страдание, навсегда приросшие к человечеству. Постановка безусловно новаторская: Грэм не только убрала из танца собственно танец (она ни разу не встает на ноги), но и ограничила плотным костюмом движение, как бы спрятав его внутрь.

Ролан Пети «Юноша и смерть» *1946г*

https://ok.ru/video/751673412320



Ролан Пети учился у Сержа Лифаря, эмигранта из советской России 1920-х и бывшего дягилевского фаворита, который почти 30 лет возглавлял Парижскую оперу. За свою долгую карьеру Пети создавал и серьезные балеты, и варьете-шоу (для своей жены и музы Зизи Жанмер), но его главной работой можно считать 15-минутную миниатюру «Юноша и смерть», поставленную для Жана Бабиле — выдающегося французского артиста с невероятной пластикой и прыжком. Либретто написал Жан Кокто; там есть ночь, Париж, юная красавица — Смерть, влюбленный юноша и трагический конец.

Балет до сих пор ставят в репертуар самые разные труппы, и за десятилетия его существования партию Юноши исполняли многие выдающиеся танцовщики. Запись одного из лучших исполнений этой постановки — с Михаилом Барышниковым — была сделана в 1985 году для заставки к фильму «Белые ночи».

Анне Тереза де Керсмакер «Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха» *1982г*

Керсмакер — ученица бежаровской «Мудры» и основатель школы P.A.R.T.S. — не только провела линию преемственности между Бежаром и бельгийскими хореографами конца XX века, но и превратила Бельгию в один из мировых центров современного танца.

«Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха» 1982 года — вторая постановка Керсмакер и первый ее триумф (год спустя она создала в Брюсселе свою собственную танцевальную компанию — Rosas). Неоклассики и хореографы-модернисты ставили танцы на музыку, постмодернисты — без музыки, Мерс Каннингем — параллельно музыке, а Керсмакер танцует саму музыку, разбирает ее на голоса, пытается буквально переложить в танец ее структуру.

Уильям Форсайт «In the Middle, Somewhat Elevated» *1987г.*

https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=YjMnCZB-oD4&feature=emb_title

В 1983 году директором Парижской оперы был назначен Рудольф Нуреев. Он быстро показал, что отказывается соблюдать принятую в балете иерархию. Талантливых исполнителей он делал звездами сразу, и именно это случилось с Сильви Гиллем: из первой солистки она превратилась в этуаль за несколько дней.

На премьере, 30 мая 1987 года, Сильви Гиллем танцевала с Лораном Илером , и эта постановка на сложную шумовую музыку композитора Тома Уиллемса вошла в историю. Фигуры, которые кажутся физически невыполнимыми, позы, которые невозможно выстроить, тяжелейшие, на износ, дуэты — хореография Уильяма Форсайта ломает все представления о том, что такое балет и на что способно балетное тело.

Пина Бауш

https://www.youtube.com/watch?v=kWgOkyh-VI4

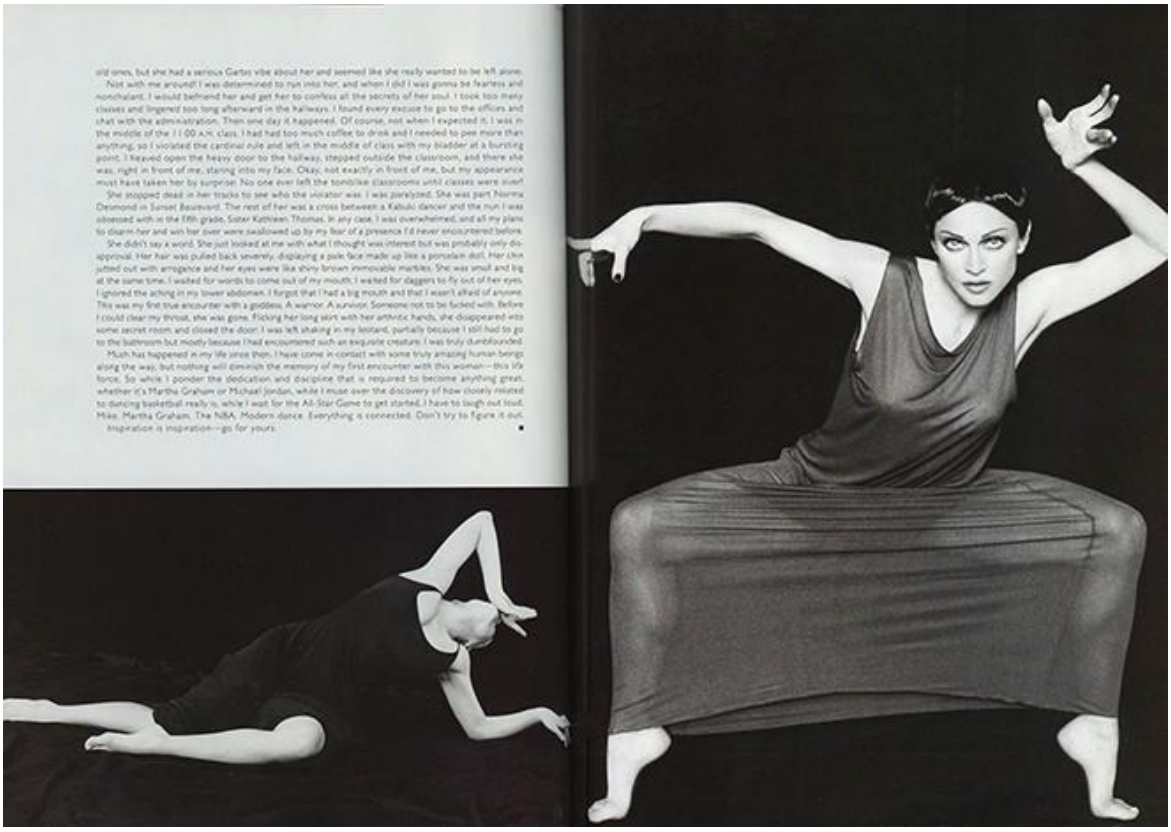
Знаковых постановок у Пины Бауш много — от канонической «Весны священной» до танцопер (например, «Орфей и Эвридика» 1975 года), — но именно благодаря видеоверсии спектакля «Кафе „Мюллер“» есть редкий шанс увидеть, как танцует она сама. Хотя Бауш часто говорила, что стала хореографом, чтобы самой придумывать себе партии, на самом деле в своих спектаклях она танцевала нечасто.

Несколько образов современного танца в поп-культуре.

1. Мадонна

Певица Мадонна училась в классах Марты Грэм и, как говорят, была очень способной танцовщицей. В 1994 году вышел номер журнала Harper's Bazaar с фотосессией Питера Линдберга, где Мадонна демонстрировала лучшие образы и движения из техники Грэм.

Фотосессия Мадонны для журнала Harper's Bazaar. Фотографии Питера Линдберга. 1994 год:



old ones, but she had a serious Garbo vibe about her and seemed like she really wanted to be left alone.

Not with me around! I was determined to run into her, and when I did I was gonna be fearless and nonchalant. I would befriend her and get her to confess all the secrets of her soul. I took too many classes and lingered too long afterward in the hallways. I found every excuse to go to the offices and chat with the administration. Then one day it happened. Of course, not when I expected it. I was in the middle of the 11:00 A.M. class. I had had too much coffee to drink and I needed to pee more than anything, so I violated the cardinal rule and left in the middle of class with my bladder at a bursting point. I heaved open the heavy door to the hallway, stepped outside the classroom, and there she was, right in front of me, staring into my face. Okay, not exactly in front of me, but my appearance must have taken her by surprise. No one ever left the tomblike classrooms until classes were over!

She stopped dead in her tracks to see who the violator was. I was paralyzed. She was part Norma Desmond in *Sunset Boulevard*. The rest of her was a cross between a Kabuki dancer and the nun I was obsessed with in the fifth grade, Sister Kathleen Thomas. In any case, I was overwhelmed, and all my plans to disarm her and win her over were swallowed up by my fear of a presence I'd never encountered before.

She didn't say a word. She just looked at me with what I thought was interest but was probably only disapproval. Her hair was pulled back severely, displaying a pale face made up like a porcelain doll. Her chin jutted out with arrogance and her eyes were like shiny brown immovable marbles. She was small and big at the same time. I wanted for words to come out of my mouth. I wanted for daggers to fly out of her eyes. I ignored the aching in my lower abdomen. I forgot that I had a big mouth and that I wasn't afraid of anyone. This was my first true encounter with a goddess. A warrior. A survivor. Someone not to be fucked with. Before I could clear my throat, she was gone. Flicking her long skirt with her arthritic hands, she disappeared into some secret room and closed the door. I was left shaking in my leotard, partially because I still had to go to the bathroom but mostly because I had encountered such an exquisite creature. I was truly dumbfounded.

Much has happened in my life since then. I have come in contact with some truly amazing human beings along the way, but nothing will diminish the memory of my first encounter with this woman—this life force. So while I ponder the dedication and discipline that is required to become anything great, whether it's Martha Graham or Michael Jordan, while I muse over the discovery of how closely related to dancing basketball really is, while I wait for the All-Star Game to get started, I have to laugh out loud. Mike. Martha Graham. The NBA. Modern dance. Everything is connected. Don't try to figure it out.

Inspiration is inspiration—go for yours. ■

2. ***Шакира и «серпантин» Лои Фуллер***

Шакира «No» - https://www.youtube.com/watch?v=KbLhxFHbObE

Сценические эффекты, которые придумала американка Лои Фуллер в начале XX века, до сих пор вдохновляют хореографов. А самый известный ее танец — «Серпантин» — позаимствовала певица Шакира для выступления с песней «No».

3. ***Бейонсе и украденная хореография***

В 2011 году в мире танца разразился скандал. Американская певица Бейонсе использовала в своем клипе «Countdown» хореографию бельгийки Анне Терезы Де Керсмакер, но продюсеры певицы утверждали, что никогда не слышали о Керсмакер и источником их вдохновения стали работы немецкого хореографа Пины Бауш. Когда поклонники Керсмакер собрали видео, в котором совместили ее работы с клипом Бейонсе, стало очевидно, что это все-таки плагиат

https://www.youtube.com/watch?v=PDT0m514TMw

Сегодня Бейонсе сотрудничает со звездой современного танца бельгийцем Сиди Ларби Шеркауи, выпускником школы P.A.R.T.S. Анне Терезы де Керсмакер. Сиди Ларби Шеркауи ставит танцевальные номера для её клипов и выступлений, видимо, после скандала с ворованной хореографией Бейонсе решила больше не рисковать

Он не только выдающийся хореограф, но и феноменальный танцовщик: в его спектаклях есть элементы, которые кроме него мало кто может выполнить. В отличие от большинства своих коллег, он часто сотрудничает с представителями шоу-бизнеса — например, ставил хореографию к фильму «Анна Каренина».