

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории и
педагогики искусства

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА В США

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

Студента 5 курса, 581 группы факультета искусств
направление 52.03.01 «Хореографическое искусство»,
профиль «Искусство современного танца»,

Михеева Алексея Владимировича

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

А.В. Филиппов

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2025

Введение.

Актуальность исследования развития современного танца США обусловлена несколькими ключевыми факторами, которые определяют его значимость в контексте мирового искусства и культуры.

Во-первых, современный танец США оказал колоссальное влияние на формирование и эволюцию танцевального искусства в глобальном масштабе. Американские хореографы и танцовщики стали пионерами в разработке новых техник, форм и эстетических принципов, которые впоследствии были восприняты и адаптированы танцевальными сообществами по всему миру. Изучение этого влияния позволяет понять, как именно американский модерн и постмодерн трансформировали традиционные представления о танце и расширили его границы.

Во-вторых, современный танец США является отражением социокультурных процессов, происходящих в американском обществе. Он чутко реагирует на политические, экономические и социальные изменения, затрагивает темы идентичности, гендера, расы, неравенства и протеста. Анализ развития танца позволяет увидеть, как эти темы выражаются в хореографии, как танцовщики и хореографы становятся голосом своего времени, как искусство становится инструментом для социального комментария и изменений.

В-третьих, современный танец США представляет собой динамично развивающуюся область, в которой постоянно возникают новые направления, эксперименты и коллаборации. Изучение этого развития позволяет отслеживать текущие тенденции, определять перспективные направления и понимать, как танец взаимодействует с другими видами искусства, такими как музыка, театр, кино и визуальные искусства.

В-четвертых, исследование развития современного танца США важно для сохранения и популяризации культурного наследия. Многие выдающиеся хореографы и танцовщики прошлого внесли неоценимый вклад в развитие этого вида искусства, и их работы требуют сохранения, изучения и

популяризации для будущих поколений. Это включает в себя реставрацию и реконструкцию старых постановок, архивные исследования и образовательные программы.

В-пятых, изучение современного танца США имеет практическое значение для профессионалов в области танца, хореографии, педагогики и искусствоведения. Оно позволяет расширить кругозор, получить новые знания и навыки, а также вдохновиться на создание собственных творческих проектов. Кроме того, оно способствует развитию критического мышления и аналитических способностей, необходимых для работы в современной культурной среде.

Таким образом, актуальность исследования развития современного танца США обусловлена его влиянием на мировое танцевальное искусство, его отражением социокультурных процессов, его динамичным развитием, необходимостью сохранения культурного наследия и его практическим значением для профессионалов. Это комплексное исследование позволяет глубже понять историю и современное состояние танцевального искусства, а также его роль в формировании культурного ландшафта США и мира.

Цель исследования - выявить ключевые этапы и направления развития современного танца в США, определить вклад ведущих хореографов и танцовщиков в формирование его уникальной идентичности, а также проанализировать его влияние на мировую танцевальную культуру.

Задачи исследования:

Раскрыть понятие современного танца и его отличительные черты от иных стилей

Выявить характерные черты американского современного танца

Описать революцию в танце начала XX века в танце Айседоры Дункан, Рут Сен-Дени и Марты Грэм

Охарактеризовать развитие современного танца США во второй половине XX века: Мерс Каннингем, Алвин Эйли, Анн Халприн, Триш Браун, Ивонн

Райнер, Симон Форти и Джон Кейдж, Марк Моррис, Билл Т.Джонс, Уильям Форсайт, Твайла Тарп.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами работы: историко-аналитический метод (изучение и анализ исторических источников, критических статей, биографических материалов), метод сравнительного анализа (сопоставление различных стилей и направлений современного танца), метод искусствоведческого анализа (анализ хореографических произведений), метод обобщения (формирование выводов на основе анализа эмпирического материала).

Методологическую основу исследования составили труды теоретиков и историков танца: Дж. Андерсена, А.С. Ахметшанова, С. Бейнс, М.К. Васильевой, А.В. Епфанова, Е.В. Ивановой, М.С. Кузнецовой, Е.Т. Кулковой, О.А. Курдюмовой, К.П. Орловой, А.С. Смирнова, С.К. Соловьевой, А.А. Талыскиной, а также работы, посвященные эстетике и философии современного искусства.

Структура исследования состоит из введения, где обосновывается актуальность темы, формулируется цель и задач, определен предмет и объект исследования, приводится обзор методологии и структуры работы.

Основное содержание работы.

В первой главе «Теоретические основы современного танца», здесь раскрывается понятие современного танца и его отличительные черты от иных стилей: исследуется сущность современного танца как направления, противопоставляющего себя классическому балету, и анализируются его основные характеристики. Приводятся характерные черты американского современного танца: исследуются особенности американской школы современного танца, обусловленные историческим контекстом, социокультурными факторами и влиянием различных этнических традиций. Выявляются такие черты, как новаторство, экспериментаторство, демократизм, эклектичность и стремление к социальной значимости.

Анализ понятия современного танца (modern dance) выявил его принципиальное отличие от классического балета и других танцевальных стилей. Modern dance характеризуется отказом от строгих канонов, акцентом на индивидуальность выражения, использованием естественных движений и исследованием широкого спектра человеческих эмоций. Он отвергает жесткую структуру балетной техники, стремясь к большей свободе и выразительности. В отличие от формальности и акцента на эстетике балета, современный танец часто обращается к социальным, политическим и психологическим темам, что делает его мощным инструментом художественного самовыражения.

Исследование выявило характерные черты американского современного танца, сформировавшиеся под влиянием уникальных социокультурных факторов. Американский modern dance отличается эклектичностью, смелостью экспериментов и стремлением к инновациям. Он вобрал в себя элементы различных танцевальных традиций, включая европейский модерн, африканские танцы и американскую народную культуру. Эта интеграция привела к созданию самобытного стиля, который отражает многообразие и динамизм американского общества. Американский современный танец также характеризуется своей социальной направленностью, часто затрагивая вопросы расы, класса, гендера и идентичности.

Во второй главе «Представители американского направления современного танца» проводится анализ революции в танце начала XX века в танце Айседоры Дункан, Рут Сен-Дени и Марты Грэм: анализируется вклад пионеров американского современного танца в формирование его эстетических принципов и техники. Рассматривается их новаторский подход к движению, костюму, музыке и сценографии, а также их влияние на последующие поколения хореографов и танцовщиков. Далее раскрывается развитие современного танца США во второй половине XX века: Мерс Каннингем, Алвин Эйли, Анн Халприн, Триш Браун, Ивонн Райнер, Симон Форти и Джон Кейдж, Марк Моррис, Билл Т.Джонс, Уильям Форсайт, Твайла

Тарп: исследуются различные направления и тенденции в американском современном танце во второй половине XX века. Анализируется творчество ведущих хореографов, представляющих разные поколения и стили, и выявляются их общие черты и различия.

Исследование подробно рассмотрело революцию в танце, произошедшую в начале XX века благодаря новаторству Айседоры Дункан, Рут Сен-Дени и Марты Грэм. Айседора Дункан отвергла корсеты и пуанты, предпочитая свободные туники и босые ноги, и привнесла в танец естественность и эмоциональную искренность. Рут Сен-Дени вдохновлялась восточной культурой, создавая экзотические и мистические представления. Марта Грэм разработала собственную технику танца, основанную на принципах сокращения и расслабления (*contraction and release*), которая позволяла выражать глубокие и сложные эмоции. Эти три выдающиеся танцовщицы и хореографы заложили фундамент современного танца в США, освободив его от оков классического балета и открыв новые горизонты для художественного самовыражения.

Исследование охарактеризовало развитие современного танца США во второй половине XX века, выделив вклад таких значимых фигур, как Мерс Каннингем, Алвин Эйли, Анн Халприн, Триш Браун, Ивонн Райнер, Симон Форти, Джон Кейдж, Марк Моррис, Билл Т. Джонс, Уильям Форсайт и Твайла Тарп.

Мерс Каннингем совершил революцию в танце, применяя случайные методы (*chance operations*) при создании хореографии, что ставило под сомнение традиционные представления о контроле хореографа. Он работал в тесном сотрудничестве с композитором Джоном Кейджем, и их совместные работы стали символом постмодернистского танца. Алвин Эйли основал *Alvin Ailey American Dance Theater*, который стал одной из самых известных и влиятельных танцевальных компаний в мире. Его работы, такие как «*Revelations*», сочетают в себе элементы джаза, блюза и госпела, отражая афроамериканскую культуру и духовность. Анн Халприн была пионером

импровизационного танца и активно исследовала связь между танцем и исцелением. Ее работы часто затрагивали социальные и экологические проблемы. Триш Браун известна своими минималистическими и концептуальными танцами, которые исследуют пространство, время и движение. Ивонн Райнер была одной из основательниц Judson Dance Theater, группы художников, которые отвергали традиционные танцевальные техники и создавали простые, повседневные движения. Симон Форти также была членом Judson Dance Theater и известна своими перформансами, в которых она использовала простые движения и объекты для исследования социальных и политических тем. Марк Моррис известен своей музыкальностью и эклектичным стилем, сочетающим в себе элементы балета, модерна и народных танцев. Билл Т. Джонс использует танец для исследования сложных социальных и политических вопросов, таких как раса, СПИД и идентичность. Уильям Форсайт, работавший в основном в Европе, оказал огромное влияние на развитие современного балета, вводя новые техники и концепции. Твайла Тарп известна своим кроссоверным стилем, сочетающим в себе элементы балета, модерна и джаза.

Заключение.

Проведенное исследование современного танца в США позволяет сделать ряд важных выводов, непосредственно вытекающих из поставленных задач и цели исследования.

Во-первых, анализ понятия современного танца (modern dance) выявил его принципиальное отличие от классического балета и других танцевальных стилей. Modern dance характеризуется отказом от строгих канонов, акцентом на индивидуальность выражения, использованием естественных движений и исследованием широкого спектра человеческих эмоций. Он отвергает жесткую структуру балетной техники, стремясь к большей свободе и выразительности. В отличие от формальности и акцента на эстетике балета, современный танец часто обращается к социальным, политическим и

психологическим темам, что делает его мощным инструментом художественного самовыражения.

Во-вторых, исследование выявило характерные черты американского современного танца, сформировавшиеся под влиянием уникальных социокультурных факторов. Американский modern dance отличается эклектичностью, смелостью экспериментов и стремлением к инновациям. Он вобрал в себя элементы различных танцевальных традиций, включая европейский модерн, африканские танцы и американскую народную культуру. Эта интеграция привела к созданию самобытного стиля, который отражает многообразие и динамизм американского общества. Американский современный танец также характеризуется своей социальной направленностью, часто затрагивая вопросы расы, класса, гендера и идентичности.

В-третьих, исследование подробно рассмотрело революцию в танце, произошедшую в начале XX века благодаря новаторству Айседоры Дункан, Рут Сен-Дени и Марты Грэм. Айседора Дункан отвергла корсеты и пуанты, предпочитая свободные туники и босые ноги, и привнесла в танец естественность и эмоциональную искренность. Рут Сен-Дени вдохновлялась восточной культурой, создавая экзотические и мистические представления. Марта Грэм разработала собственную технику танца, основанную на принципах сокращения и расслабления (contraction and release), которая позволяла выражать глубокие и сложные эмоции. Эти три выдающиеся танцовщицы и хореографы заложили фундамент современного танца в США, освободив его от оков классического балета и открыв новые горизонты для художественного самовыражения.

В-четвертых, исследование охарактеризовало развитие современного танца США во второй половине XX века, выделив вклад таких значимых фигур, как Мерс Каннингем, Алвин Эйли, Анн Халприн, Триш Браун, Ивонн Райнер, Симон Форти, Марк Моррис, Билл Т. Джонс, Уильям Форсайт и Твайла Тарп.

Мерс Каннингем совершил революцию в танце, применяя случайные методы (chance operations) при создании хореографии, что ставило под сомнение традиционные представления о контроле хореографа. Он работал в тесном сотрудничестве с композитором Джоном Кейджем, и их совместные работы стали символом постмодернистского танца. Алвин Эйли основал Alvin Ailey American Dance Theater, который стал одной из самых известных и влиятельных танцевальных компаний в мире. Его работы, такие как «Revelations», сочетают в себе элементы джаза, блюза и госпела, отражая афроамериканскую культуру и духовность. Анн Халприн была пионером импровизационного танца и активно исследовала связь между танцем и исцелением. Ее работы часто затрагивали социальные и экологические проблемы. Триш Браун известна своими минималистическими и концептуальными танцами, которые исследуют пространство, время и движение. Ивонн Райнер была одной из основательниц Judson Dance Theater, группы художников, которые отвергали традиционные танцевальные техники и создавали простые, повседневные движения. Симон Форти также была членом Judson Dance Theater и известна своими перформансами, в которых она использовала простые движения и объекты для исследования социальных и политических тем. Марк Моррис известен своей музыкальностью и эклектичным стилем, сочетающим в себе элементы балета, модерна и народных танцев. Билл Т. Джонс использует танец для исследования сложных социальных и политических вопросов, таких как раса, СПИД и идентичность. Уильям Форсайт, работавший в основном в Европе, оказал огромное влияние на развитие современного балета, вводя новые техники и концепции. Твайла Тарп известна своим кроссоверным стилем, сочетающим в себе элементы балета, модерна и джаза.

Рассмотренные в работе хореографы расширили границы современного танца, экспериментируя с новыми техниками, формами и темами. Их работы отражают разнообразие и сложность американской культуры, а также их вклад

в формирование уникальной идентичности американского современного танца.

Данное исследование позволило выявить ключевые этапы и направления развития современного танца в США, определить вклад ведущих хореографов и танцовщиков в формирование его уникальной идентичности, а также проанализировать его влияние на мировую танцевальную культуру. Американский современный танец стал не только формой художественного самовыражения, но и мощным инструментом для исследования социальных, политических и психологических проблем, что делает его важной частью мирового культурного наследия.