

1900-1920

1900 Конец 19 века и начало 20 еще время балов и маскарадов, которые постепенно начинают заменяться более современными танцами. Хотя к началу 20 века техника танца упростилась, но бальные танцы всё равно оставались уделом высшего общества. На самом деле упрощение техники началось еще раньше, примерно в 80-ых годах 19 века. Когда в программу учебных заведений стали добавлять обучение танцам, наряду с гимнастикой. Целью было не сколько научить всех десятку стандартных танцев, сколько дать возможность студентам переключиться между занятиями. В результате, к началу XX века сложилась парадоксальная ситуация: танцевать теперь умели многие, но старые танцы уже не радовали, и казались скучными. А танцы при этом становились все популярнее и доступнее, и наконец, вошли в каждый дом. Музыка диктует танцевальную моду. Длинные танцы, рассчитанные на большие залы стали вытесняться простыми парными, которые можно было танцевать даже в небольшой комнате. Хореографы получили уникальную возможность: они стали составлять несложные танцы «на злобу дня», под популярные мелодии, и в музыкальных магазинах ноты этих мелодий продавались вместе с такими описаниями. Бум таких танцев пришелся как раз на 1900-1905 гг. Балы в это время тоже никуда не девались, но их популярность уже уменьшалась, а на самих балах спокойно сосуществовали классические танцы с новыми. А главное! Главное! Появились "белые" танцы! Правда, их еще не называли "белыми", а просто говорили - "дамы приглашают!" В 1903 году в Россию приходит американский танец Кекуок. Неприличный и скандальный, он тут же становится безумно популярным. Конечно, на балу вы бы его не увидели, но в салонах, или маскарадах... Его можно было отвергать, над ним можно смеяться, но ничего с его популярностью сделать было нельзя – ведь его можно танцевать одной парой, под любую польку или марш. Попробуй, запрети! Расцвет популярности как раз приходится на 1905, и уже в этом году звезда кекуока стала закатываться – в конце этого года в моду входит Матчиш! Еще более хулиганский, полностью импровизационный, да еще и можно обнимать даму как хочется! Вы выучили все движения кекуока? Используйте их в матчише! Матчиш родился в бразильской провинции. Партнеры двигались быстрым скользящим шагом, кружились и то и дело обнимались — причем партнер прижимал к себе спину партнерши. Для той чинной эпохи танец, основанный на афро-латинских ритмах, казался огненным, «сладострастным». А также в 1900 начали появляться предвестницы танца модерн. Четыре независимых танцовщиц, каждая из которых осталась в истории как предвестница модерна. Их главной целью было доказать, что хореография может быть серьезным видом искусства, а танец — это не только шоу. Самая известная из них, Айседора Дункан, считала, что танец должен развиваться естественно, в соответствии с индивидуальностью исполнителя — достаточно слушать свое тело и его импульсы. Это стали называть свободным танцем. Ее старшая коллега Лои Фуллер, придумавшая десятки способов сделать свет и цвет важной частью хореографии, оказала серьезное влияние на развитие не только танца, но и сценографии. Рут Сен-Дени открыла в США «Денишоун» — первую школу, где систематически обучали разным видам движения, от балета до йоги. Четвертая предвестница — Мод Аллан, чья «Саломея» стала потрясением для публики того времени. Вообще, про ее стиль довольно мало известно, гораздо больше внимания прессы того времени уделяла связанным с ней скандальным историям.

Дальше переходим к 1910 годам Появились так называемые “животные танцы” Тарки-трот - Американский бальный танец начала XX века, исполняемый под музыку Регтайма (Афроамериканский музыкальный жанр). Исполняется в паре, с продвижением по кругу. Движение вперед перемежается с прыжками вбок. Для танца характерны внезапные остановки и подрезающие действия ногами. один из первых танцев с «животным» названием, получивший популярность в танцевальных залах. В качестве бального танца он проявил себя в начале XX века. А также были такие животные танцы, как Гризли Бир, Рустер Рег и Анималер. Помимо них в 1910-ых своё процветание начал широко известный танец - Танго. Танго родилось в рабочих районах Буэнос-Айреса; одним из его источников была хабанера, кубинский народный танец. Танго быстро завоевало весь мир. Не последнюю роль в этом сыграла связь страсти и насилия, которая сполна проявилась в «жестоком» танго, или танго апаш, где партнер-мачо гнул и швырял свою даму, как будто хотел ее прикончить. Перед Первой мировой войной в буржуазных салонах танго укротили и облагородили, но оно сохранило свою эротичность, образ еле сдерживаемого желания, «пламени во льду». Тангомания захватила Европу настолько, что папа римский издал особую буллу, запрещающую танго. Тем не менее слава танго росла — в немалой степени благодаря немому кинематографу. Танго развивался как танец для развлечения. А вот танцем для искусства стал экспрессионистский танец. Параллельно с Америкой танец развивался и в Европе, но по другому сценарию. Направление, которое возникло в Швейцарии и Германии в начале XX века, называют экспрессионистским танцем или немецким модерном. Танцовщики и хореографы наравне с другими философами и художниками искали способы выражения нового восприятия мира и новых смыслов через движение и взаимодействие с пространством. Композитор Эмиль Жак-Далькроз придумал ритмику: на занятиях сольфеджио он обнаружил, что его ученики лучше усваивают материал, если двигаются вместе с музыкой, и начал развивать систему, соотносящую ритм и движение. Рудольф Лабан анализировал движение тела в пространстве и изобрел способ записывать танец на бумаге, которым пользуются до сих пор (он так и называется — лабанотация). Его ученики, Мэри Вигман (создательница танцев-ритуалов вроде «Песни-пляски» на слова Ницше) и Курт Йосс, развивали

экспрессионистский танец, обращаясь к непростой послевоенной повседневности, темам смерти, насилия, отчаяния.