

Александра Владимировна СМЕРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

Александра Владимировна СМЕРНОВА

Российская Академия театрального искусства – ГИТИС
125009, Россия, Москва, Малый Кисловский пер., 6, стр. 1

Факультет музыкального театра, преподаватель

ORCID: 0000-0001-5862-7453

E-mail: jazz-class@mail.ru

ДЖАЗОВЫЙ ТАНЕЦ В СИСТЕМЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Статья посвящена формированию джазового танца как сценического направления и его институционализации в США, истории последующего проникновения в Россию и адаптации на почве российской танцевальной и театральной культуры. В ней выявляются специфика развития джазового танца в России, перспективы дальнейшего его развития и проблемы, этому препятствующие.

Определяются роль и перспективы использования техники джазового танца в профессиональном хореографическом образовании и сфере детского творчества, положение джазового танца в российском сценическом пространстве. Кратко освещается деятельность образовательных организаций и персонала, занимающихся пропагандой и развитием джазового танца в России. Обрисовываются перспективы синтеза техники джазового танца с национальным фольклором народов России и создания новых моделей хореографических стилизаций.

На российской театральной сцене джазовый танец активно реализуется в качестве пластического модуля мюзиклов, широко любимого зрителями жанра, что открывает новые для него перспективы в образовательной среде. В статье поднимается вопрос о том, что повышение уровня конкурентоспособности актеров музыкального театра и мюзикла, а также процесс пополнения театральных кадров высококвалифицированными исполнителями универсального жанра, одинаково хорошо владеющими

вокалом, хореографией и актерским мастерством, существенно зависит от уровня их хореографической подготовки, и углубленное изучение техники джазового танца представляется наиболее актуальным вектором в профессиональном обучении хореографии будущих актеров.

Дальнейшему развитию джазового танца в России значительно препятствует проблема, обусловленная низким уровнем разработки теории и методики преподавания этого стиля танца. Причем, отсутствие должного объема учебной литературы на русском языке напрямую связано с недостатками методического содержания зарубежных источников. Для привлечения более пристального внимания к данной проблеме в статье приводятся экскурсы по печатной зарубежной литературе по теме джазового танца, а также обзор существующей литературы по истории, технике и методике преподавания джазового танца на русском языке. Однако, появление новых теоретических работ по теории джазового танца в России в последние годы позволяет надеяться на положительный прогноз в направлении дальнейшего развития этого уникального стиля на почве российской культуры.

Ключевые слова: танец, хореография, джаз, мюзикл, джазовый танец, джаз-модерн, современный танец, институционализация современного танца, история джазового танца в России, театральное образование, профессиональное хореографическое образование, музыкальный театр, учебник по джазовому танцу.

почве российской культуры – явление яркое и неординарное. Удивительно, насколько легко и

Джазовый танец, существующий и плодотворно развивающийся на

Александра Владимировна СМИРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

естественно этот вид танца, родившийся в США и корнями уходящий в африканский фольклор, сумел прижиться в чужой холодной стране с совершенно иным культурным кодом, историей и фольклором. Продолжая существовать в России как образец американской культуры и сценического искусства, джазовый танец органично впитал в себя русский характер и занял собственные ниши в системе профессионального хореографического образования, досуга и детского творчества, на театральной сцене. Интересно проследить путь его становления в России и очертить перспективы дальнейшего развития в нашей стране.

Современный сценический джазовый танец в России – направление относительно новое. Пик его популярности пришелся на конец XX – начало XXI века и сейчас заметно угас. После распада Советского Союза барьер социокультурной изоляции разрушился, и страну наполнили образцы западного образа жизни, в том числе, и образцы искусства и культуры зарубежных стран. Так в Россию пришел и джазовый танец. По-американски свободный, эмоциональный и непривычно чувственный для жителей постсоветского пространства, он мгновенно вызвал к себе интерес. Академическими авторитетами джазовый танец был принят далеко не сразу и первые годы подвергался неприятию и критике, как танец дикий и не имеющий системы. Несмотря на это, последнее десятилетие XX века принесло джазовому танцу в России огромное количество почитателей и последователей среди профессиональных танцовщиков и хореографов, а последующее углубленное его изучение позволило открыть джазовый танец как уникальную хореографическую систему, не имеющую аналогов.

По программе обмена культурным опытом и при поддержке посольства США, в по-

следнее десятилетие XX века в Москву начали приезжать лучшие преподаватели и хореографы США с мастер-классами, а также гастролирующие труппы современного танца. Безусловно, их визиты в СССР случались и ранее, в качестве примера можно привести знаменитое выступление в Москве труппы «Alvin Ailey American Dance Theatre» («Американский театр танца Алвина Эйли») в 1970 году. Но подобные мероприятия были редки и позволяли зрителям лишь получить впечатление от соприкосновения с экзотической культурой, а по-настоящему жить и развиваться в России джазовый танец начал в 1990-е годы.

Зародился джазовый танец в США в начале XX века, это событие «было отмечено подъемом национального самосознания и желанием широких масс развивать собственную оригинальную культуру. Возникновение джаза оказалось актуальным отзывом на запрос времени и совпало с глобальным желанием людей чувствовать себя частью великого целого, своей страны. Так, благодаря развитию звукозаписи, мелодии саксофонов, кларнетов, тромбонов и фортепиано очень скоро зазвучали по всей Америке, принеся джазу славу и титул “американской национальной музыки”. А за джазовым танцем закрепился статус социального танца средних слоев населения Америки, “американского народного танца”».¹

Первым социальным джазовым танцем стал свинг (Swing), родившийся в результате слияния традиций европейских парных танцев и африканского фольклора. Под этим общим названием впоследствии развился целый стиль, подаривший миру такие танцы как чарльстон (Charleston) и линди-хоп (Lindy hop). Сегодня социальные джазовые танцы продолжают поль-

¹ Смирнова, А. В. Джаз-класс. – М.: Век информации, 2020. – С. 194–195.

Александра Владимировна СМЕРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

зоваться популярностью в определенных кругах как в США, так и в России. В 1920-е годы распространению джазового танца способствовал музыкальный стиль классического джаза диксилэнд (Dixieland), исполнявшийся ансамблями белых музыкантов в подражание музыке Нового Орлеана. Но еще более популярной джазовая музыка стала благодаря Полу Уайтману (Paul Whiteman), в творчестве которого приобрела оркестровое звучание и стала более танцевальной и гармоничной, а значит, более понятной для европейцев. Известные исполнители и педагоги Вернон и Ирен Касл (Vernon and Irene Castle) упростили движения, заимствованные из африканского фольклора, вывели их технику исполнения и адаптировали для европейских исполнителей. Самым популярным танцем белых стал фокстрот (Foxtrot), исполнявшийся в близком контакте в парах и напоминавший вальс.

Параллельно с танцевальными площадками, джазовый танец активно существовал и на сцене в форматах менестрель шоу, ревю, водевилей, ранних мюзиклов. Поначалу подобные выступления строились на яркой индивидуальности солистов, выступавших с авторскими оригинальными номерами, но вскоре, на волне возрастающей популярности, вызванной интересом зрителей к экзотическим танцам, начали подвергаться стандартизации, а возросший уровень конкуренции вызвал необходимость повышения исполнительского мастерства.

Так, в 1930–1940-е годы, вместе с открытием в США первых частных студий, предлагавших занятия по подготовке артистов кордебалета для мюзиклов (chorus line), было положено начало профессиональному обучению технике джазового танца. Чтобы получить работу в водевилях, мюзиклах, бродвейских шоу, клубах и кино, необходимым было умение

быстро запоминать показанные хореографами комбинации и выполнять их максимально точно. От артистов кордебалета требовалось: уметь работать в ансамбле, обладать стандартными параметрами фигуры, синхронно передавать в танце не только хореографические элементы, но также жесты и мимику – улыбки, подмигивания, пожимания плечами. Таким образом, возникла потребность в создании единой лексической системы для постановок и разработке специфического тренажа, направленного на подготовку универсальных танцовщиков. Вместе с новой лексической системой начала складываться ее терминология, значительно облегчившая хореографам и преподавателям работу и ставшая впоследствии терминологией джазового танца.

В 1940-е годы на Бродвее начал возникать новый вид джазового танца – театральный джаз (theatrical jazz dance). Хореографы классического танца – Джордж Баланчин (George Balanchine), Джером Роббинс (Jerome Robbins), Агнес де Милль (Agnes de Mille) и другие осуществили первые попытки соединить в своем творчестве джазовый танец и балет. В основу их экспериментальных постановок легла техника классического танца, дополненная ритмическими движениями степа в ногах и отдельными необычными элементами и позировками этнического джаза. Большое внимание уделялось внешней форме танцевальных элементов, четкости линий и точности исполнения движений. Труды хореографов увенчались определенным успехом, и в качестве примера, подтверждающего это, можно привести работу Джорджа Баланчина в бродвейской постановке «На пуантах» («On Your Toes», 1936), экранизированной в 1939 году. А в хореографии Агнес де Милль к фильмам «Оклахома!» («Oklahoma!», 1942) и «Карусель» («Carousel», 1945) видно,

Александра Владимировна СМИРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

что уже не только ноги исполнителей в движении отделены от корпуса, но и используется прием изоляции всех частей тела, а танцевальные комбинации наполняются синкопированными акцентами.

Однако ранние эксперименты в области объединения техник академического и этнического танцев оказались лишь первым шагом на пути к дальнейшей трансформации джазового танца. Творческий поиск хореографов продолжался и привел к открытию того, что танец модерн способен представить джазовому танцу куда большие возможности для творческого диалога, чем балет. Под влиянием техник танца модерн, сформировавшихся к 1950-м годам, лексика и хореографические структуры джазового танца обогатились и усложнились. Так появился новый стиль джазового танца – современный джазовый танец (modern jazz dance). Благодаря академической структуре и техничности классического танца, заложенных в его основу хореографами-экспериментаторами, обновленный джазовый танец приобрел чистоту линий, а значит возможность синхронного исполнения большими группами танцовщиков. Также джазовый танец позаимствовал у балета методическую основу для выполнения многих базовых элементов, например, грамотную технику вращений и больших прыжков. А в сочетании с техническими приемами танца модерн, позволяющими безопасно перемещать тело между пространственными уровнями и представляющими безграничные возможности для поиска новых хореографических форм, джазовый танец стал поистине универсальным танцевальным стилем. Его основу своим творчеством заложили хореографы Джек Коул (Jack Cole), Ханья Хольм (Hanya Holm), Джером Роббинс (Jerome Robbins), Майкл Кидд (Michael Kidd), Боб Фосс (Bob Fosse), Перл Примюс (Pearl

Primus), Кэтрин Данхем (Katherine Dunham), Тэлли Битти (Talley Beatty) и Алвин Эйли (Alvin Ailey).

В 1950-х годах развитие шоу-индустрии в США продолжалось, и требования к подготовке исполнителей вышли на профессиональный уровень. Поэтому несколько педагогов, отзываясь на запрос времени, переработали стандартный урок классического танца и дополнили его совершенно новыми элементами и техникой исполнения, заимствованными из джазового танца. Так джазовый танец стал не только танцевальным стилем, но и хореографической дисциплиной. Огромный труд, проделанный Мэттом Мэттоксом (Matt Mattox), Луиджи (Luigi), Гасом Джордано (Gus Giordano), Фрэнком Хатчетом (Frank Hatchett), Джо Тремейном (Joe Trémaine) и другими педагогами и хореографами, позволил поднять мастерство артистов шоу и музыкальных фильмов на новый технический и артистический уровень.

Вся история джазового танца связана со сферой досуга и развлечений, поэтому долгое время, даже в США, его не воспринимали как сценическое искусство и как академическую дисциплину, достойную изучения в колледжах, академиях и университетах искусств. Как писал Ким Чэндлер Ваккаро в статье «Джазовый танец в системе высшего образования» («Jazz Dance in Higher Education») 1994 года: «Первые учебные программы для подготовки профессиональных танцовщиков начали появляться в США в 1920-е годы. Преимущество в них отдавалось модерну и классическому танцу, в ознакомительном порядке изучались также фольклорные танцы и степ. Вплоть до 1990-х годов в высших учебных заведениях и хореографических колледжах джазовый танец представлен не был. Несколько десятилетий длился процесс его трансформации из объекта поп-культуры в

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ В ЭПОХУ ПЕРФОРМАТИВНОСТИ: ОТ ДВИЖЕНИЯ К ПРИСУТСТВИЮ

Александра Владимировна СМЕРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

культурный образец. На сегодняшний день только треть колледжей искусств в США предлагают к изучению джаз в таком же объеме, как классический танец и технику модерн».²

Существенно замедлила процесс признания и институционализации джазового танца и расовая сегрегация, до сих пор оказывающая влияние на жизнь современного общества в США. Долгое время производный от национальной культуры афроамериканцев продукт, пусть даже и пользующийся огромной популярностью, европейцы отказывались признавать равным академическим культурным образцам, таким как классический танец и модерн. К преподаванию и обучению в колледжах и университетах в США не допускались люди неевропейского происхождения. Однако постепенно картина изменилась, и в 2021 году, по данным всемирной информационной сети интернет, джазовый танец в США предлагался к изучению уже более чем в тысяче студий и школ искусств, а также входил в перечень дисциплин хореографических факультетов колледжей сорока штатов из пятидесяти.

Первая крупная студия, где начал преподаваться традиционный джазовый танец, еще не имевший в те годы академической базы, была открыта в Нью-Йорке в 1943 году русской иммигранткой, хореографом и антропологом Мурой Дэн (Mura Dehn) и называлась «Академией свинга» («Academy of Swing»). Также, становлению джазового танца как профессиональной дисциплины способствовала деятельность Долорес Китон Кайю (Dolores Kirton Cayou), вошедшей в историю в качестве одной из первых темнокожих преподавателей колледжа и написавшей одно из первых учебных пособий по джазовому танцу, «Современный джазовый та-

нец» («Modern jazz dance»)³, вышедшее в свет в 1971 году. Далее появились знаменитые книги Гаса Джордано (Gus Giordano) «Класс джазового танца: от начинающих к продолжающим» («Jazz dance class: beginning thru advanced»)⁴ и «Антология американского джазового танца» («Anthology of American Jazz Dance»)⁵. Учебные пособия с описанием своих авторских техник также создали Мэтт Мэттокс (Matt Mattox), Луиджи (Luigi), Фрэнк Хатчетт (Frank Hatchett) и другие педагоги.

В Россию джазовый танец как сценический стиль и как хореографическая дисциплина пришел вместе с «American Dance Festival Russia» («Фестиваль американского танца Россия»), организованным в Москве в 1991 году на базе Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Легендарная фигура в истории становления и развития мирового джазового танца – исполнитель и хореограф Дональд МакКейл (Donald McKayle) – впервые в России дал мастер-классы для профессиональных танцовщиков, а также представил на сцене свою знаменитую постановку «Радуга на моем плече» («Rainbow round my shoulder»). Вошедшая в сокровищницу хореографических номеров американского джазового танца, «Радуга на моем плече» предстала зрителям в уникальном исполнении российских танцовщиков, великолепно справившихся с новым и непривычным для них лексическим материалом.

В 2000 году в Москве состоялся «American Dance Festival Russia II» («Фестиваль американского танца Россия II»). Ключевым собы-

² Person Kriegel, L., Chandler-Vaccaro, K., Jazz dance today. – Belmont : West Publishing Company, 1994. – P. 207–208.

³ Cayou, D. K. Modern jazz dance. – California : Mayfield Publishing Company, 1971. – 148 p.

⁴ Giordano, G. Jazz dance class: beginning thru advanced / G. Giordano. – Pennington : A Dance Horizons Book, Princeton Book Company, 1992. – 210 p.

⁵ Giordano, G. Anthology of American Jazz Dance. – Evanston : Orion Publishing House, 1975. – 418 p.

Александра Владимировна СМЕРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

тием этого фестиваля стал приезд в Россию, в числе других американских преподавателей, самого Мэтта Мэттокса – одного из основателей техники и методики джазового танца, уникального педагога, через танцевальный класс которого прошли многие тысячи талантливых танцовщиков и преподавателей по всему миру. Именно его техника стала первой доступной российским преподавателям методической основой, многократно транслированной через поколения российских педагогов и исполнителей и ставшей столь популярной в российском информационном вакууме того периода благодаря учебной видеозаписи урока Мастера.

На постоянной основе обучать джазовому танцу в России начали русские танцоры-энтузиасты, увлекшиеся этим новым экспрессивным стилем. Они бережно передавали своим ученикам движения и комбинации, заимствованные из классов зарубежных педагогов, копировали уроки с редких видеозаписей, иногда робко добавляли что-то свое.

Одним из пропагандистов джазового танца в России оказался Николай Васильевич Огрызков, сумевший открыть в Москве первую школу танца, где джазовый танец начали преподавать профессионально, наравне с академическими хореографическими дисциплинами. Прежде чем открыть школу, Огрызков организовал труппу «Свободный балет», завоевавшую призы международных конкурсов и фестивалей. Участники «Свободного балета» – Александр Шишкин и Фарух Ниязали – преподавали в школе Огрызкова, а впоследствии открыли собственные студии. При создании школы Огрызков ориентировался на западную модель аналогичных учреждений. Он активно продвигал внедрение стилей современного танца в систему российского хореографического образования, преподавал и ставил, стремился увлечь

своей идеей как можно большее количество людей, при этом большое внимание уделял качеству и стилистическим нюансам каждого своего класса или постановки.

Стремясь к идеалу, Огрызков понимал, что лучшими преподавателями джазового танца могут быть только носители аутентичной культуры, американцы, что детище западной современной культуры – модерн – лучше других педагогов объяснят и покажут также зарубежные педагоги. Поэтому, на работу в свою школу Огрызков приглашал преподавателей из других стран, и те приезжали на год или полгода, чтобы полноценно вести учебный процесс с детьми в России. Так, в 1990-е годы, учащиеся школы Огрызкова занимались джазовым танцем с педагогом из Бразилии, изучали модерн по системе Марты Грэм с преподавателем из Голландии, а классический и народно-сценический танец, ритмику и основы художественной гимнастики осваивали под руководством сильнейших отечественных педагогов. В его школу в Старо-конюшенном переулке в Москве с первых дней работы приезжали с мастер-классами лучшие современные хореографы 1990-х: Карин Сапорта (Karine Saporta), Адам Миллер (Adam Miller), Фредерик Лескюр (Frederic Lescure), Паскалин Верье (Pascaline Verger). Поддерживали работу Огрызкова и Французский культурный центр в Москве и организация Asian Federation of Advertising Associations (AFAA, Азиатская федерация рекламных ассоциаций) при Министерстве иностранных дел Франции. Школа современного танца Николая Огрызкова стала первым в России учебным заведением, выпускники которого получали актуальную хореографическую подготовку, уровень которой позволял им поступать в лучшие зарубежные академии и колледжи искусств и продолжать свое обучение за границей.

Александра Владимировна СМИРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

Значительный вклад в развитие джазового танца в России внесла театр-школа современного танца «ВОРТЭКС» и ее руководители Андрей и Ольга Тимофеевы. Открывшийся в 1998 году, центр «ВОРТЭКС» стал сосредоточением самой актуальной информации в сфере современного танца. Классы для детей и взрослых, любителей и профессионалов, курсы повышения квалификации преподавателей, фестивали, конкурсы и мастер-классы – по инициативе центра в Москве появился большой поток информации по таким танцевальным направлениям как степ, джаз, модерн, контемпорари, хип-хоп, ирландский степ, фламенко и танцы народов мира.

Настоящим событием для исполнителей и педагогов стало мероприятие «Джаз-конгресс», в рамках которого ежегодно проходят мастер-классы крупнейших преподавателей из Франции и США, а также хореографическая лаборатория, результаты которой выносились на сцену в финальном гала-концерте. За двадцать лет работы «ВОРТЭКСа» многим исполнителям и педагогам со всей России удалось углубить и систематизировать свои знания и навыки в области джазового танца и передать этот материал уже нескольким поколениям учеников. Самые успешные из них получили гранты на стажировку и прохождение обучения в «Centre International da Dance Rick Odums» («Международном центре танца Рика Одумса») в Париже, осуществляющем свою деятельность под руководством Рика Одумса, преемника и ученика Мэтта Мэттокса.

Также, в России действует крупный фестиваль джазового и современного танца «Jazz Sensation» («Джазовая сенсация»), которой ежегодно проводится в Екатеринбурге, начиная с 2012 года. Своей целью фестиваль определяет популяризацию джазового танца в России, по-

вышение профессионального уровня хореографических коллективов, образование и повышение квалификации педагогов и руководителей танцевальных коллективов, работающих в этом стиле и других направлениях современного танца. В рамках фестиваля, помимо конкурсной программы, проходят мастер-классы и творческая лаборатория, результаты которой демонстрируются на сцене.

На сегодняшний день в России джазовый танец занимает устойчивую позицию в сфере профессионального и дополнительного образования, а также в области досуга и детского творчества. Открыв для себя универсальность и многогранность джазового танца, российские хореографы нашли ему широкое применение в своей педагогической практике. Многие московские школы танца («ВОРТЭКС», «ТанцБАЗА», «Model 357», школа-студия танцев Людмилы Квасневской, театр-студия современной хореографии Ирины Афонинной и Сергея Шегай, танцевальная студия Дениса Бородинского BDDC Space и др.), предлагают уроки джазового танца разных уровней сложности. Занятия джазовой техникой дают профессиональным танцовщикам универсальную подготовку, позволяющую им с легкостью осваивать другие направления современной хореографии, а любителям дарят возможность самореализации в творчестве. Популяризаторскую деятельность в продвижении техники джазового танца и повышения уровня джазового танца в России ведет директор «Лаборатории мюзикла» и основательница «Школы универсального танцовщика» Эльвира Таха, дающая джазовые мастер-классы по всей стране. Активную позицию в направлении доступности сценического джазового танца занимает московская школа «ТанцБАЗА» и ее педагоги и идейные вдохновители Ольга Гранкина и Анна Браславская. Учеником их студии

Александра Владимировна СМИРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

может стать любой желающий, даже не имеющий предварительной хореографической подготовки. Пропагандирует эстетику джазового танца и активно воплощает ее на сцене в Москве в формате детского мюзикла школа «Класс-центр». В сфере дополнительного пред-профессионального образования ведущую позицию занимает детская театральная студия «Академия детского мюзикла», творческая группа которой на материале эстрадно-джазового вокала и техники джазового танца создала уже несколько успешных детских мюзиклов («Снежная королева», «Школа лесной магии», «Школьный мюзикл», «Соловей-Разбойник & Со»), идущих на сценических площадках Москвы.

В сфере профессионального хореографического образования джазовый танец преподается в колледжах и университетах культуры и искусств разных городов России (Московский государственный институт культуры в Москве, Санкт-Петербургский государственный институт культуры в Санкт-Петербурге, Владимирский государственный университет во Владимире, Восточно-Сибирский государственный институт культуры в Улан-Удэ, Московский губернский колледж искусств, Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки и др). В этом сегменте образования на сегодняшний день существует стабильная проблема, вызванная нехваткой высококвалифицированных педагогов по технике джазового танца. При том, что уровень подготовки выпускников отделений современного танца колледжей и институтов возрастает из года в год, немногие из их числа решаются посвятить себя педагогической деятельности. Одной из веских причин этому является острая нехватка теоретических и методических материалов по педагогике джазового танца на русском языке.

По результатам поиска литературы, посвященной джазовому танцу, необходимо отметить, что проблематика истории, теории и методики данного вида танца недостаточно изучена и раскрыта в трудах не только российских, но и зарубежных авторов. Первые книги по методике и истории джазового танца, как говорилось выше, появились в США в начале 1970-х годов, последующие работы, также авторства американских педагогов, не были переведены на русский язык. В трудах российских авторов вопросы техники и методики преподавания джазового танца освещены крайне скудно, что, вероятно, является следствием недостаточной проработанности темы в первоисточниках. Анализ печатных изданий по изучаемой тематике показал низкую степень разработанности темы, отсутствие должного количества научных трудов и острую необходимость в восполнении образовавшегося информационного пробела, обусловленного актуальным запросом времени и широкими перспективами развития джазового танца на почве российской хореографической и театральной культуры.

Огромный вклад в процесс институционализации и внедрения джазового танца в учебные планы хореографических отделений ВУЗов страны внес профессор Вадим Юрьевич Никитин, создавший несколько учебных пособий по технике, истории и методике современного танца («Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика»⁶, «Стретчинг в профессиональном обучении современному танцу»⁷, «Мастерство хореографа в современном танце»⁸), в их

⁶ Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. – М.: ГИТИС, 2000. – 438 с.

⁷ Никитин, В. Ю. Стретчинг в профессиональном обучении современному танцу. – М.: ГИТИС, 2005. – 75 с.

⁸ Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учебное пособие. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань; Планета музыки, 2020 – 520 с.

Александра Владимировна СМЕРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

числе уникальную и единственную в своем роде книгу «Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника»⁹, без которой не были бы написаны десятки учебных программ для институтов, колледжей и школ искусств. Необходимо также упомянуть книгу «матриарха» джазового танца в России Аллы Георгиевны Богуславской «Основы методики модерн-джаз танца»¹⁰, изданной в 2014 году.

Начинающим исполнителям адресована книга Н. А. Александровой и Н. В. Макаровой «Джаз-танец. Пособие для начинающих»¹¹, также в 2018 году издано краткое пособие А. Юрченко и А. Тарана «Танец без границ»¹², в 2020 году в свет вышел подробный справочник по методике построения урока джазового танца «Джаз-класс»¹³ А. В. Смирновой. Труды российских авторов, в сравнении с зарубежной литературой, демонстрируют более научный подход к проработке темы и отличаются более методичным изложением материала. Существующие педагогические технологии и методические наработки в системах обучения классическому и народно-характерному танцам способны обеспечить крепкую теоретическую базу для дальнейших разработок в области методики джазового танца в России. Появление на свет русскоязычных актуальных изданий, посвященных теории джазового танца, расширяет перспективы его развития на почве российской

хореографии и внушает надежду на совершенствование теоретической и методической базы джазового танца в нашей стране.

На российской сцене сегодня джазовый танец существует лишь в малых формах, и увидеть его представляется возможным скорее на конкурсах и фестивалях детского творчества, чем на крупных концертных мероприятиях для массового зрителя. В индустрии шоу-бизнеса джазовая хореография встречается в концертных программах «звезд» эстрады и музыкальных видео, но в последнее время все чаще уступает место более актуальным стилям хореографии, таким как хип-хоп и контемпорари. В России нет джаз-балетов и других танцевальных коллективов, работающих непосредственно в этом стиле, на джазовой хореографии не создаются крупные сценические постановки. Но огромной популярностью и любовью зрителей пользуются зарубежные мюзиклы по франшизе – «Метро», «Ромео и Джульетта» «Нотр-Дам де Пари», «Чикаго», «42-я улица», «Мамма Миа», «Монте-Кристо», «Кошки», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», а также мюзиклы российских авторов «Норд-Ост», «12 стульев», «Расстратчики», «Алые паруса», «Анна Каренина» и другие. Именно джазовый танец является основным лексическим модулем этих красочных спектаклей, что обеспечивает его популярность не только среди танцовщиков, но также среди актеров и любителей.

В отличие от академических дисциплин хореографии, требующих от исполнителей определенных параметров фигуры и физических данных (выворотности, гибкости, шага, прыжка), джазовый танец доступен к освоению людям, не наделенным специальными природными хореографическими данными. Он учитывает естественную моторику человеческого тела и представляет неограниченные возможно-

⁹ Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М.: Один из лучших, 2004 – 414 с.

¹⁰ Богуславская, А.Г. Основы методики модерн-джаз танца: Учебное пособие. – М.: Московская государственная академия хореографии, Богородский печатник, 2014. – 256 с.: ил.

¹¹ Александрова, Н. А. Джаз-танец. Пособие для начинающих: Учебное пособие. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2012. – 192 с.

¹² Юрченко, А. Танец без границ. – М.: Век информации, 2018. – 72 с.

¹³ Смирнова, А. В. Джаз-класс / А. В. Смирнова. – М.: Век информации, 2020. – 228 с.

Александра Владимировна СМЕРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

сти для совершенствования хореографического мастерства с учетом индивидуальных физических возможностей исполнителей, в чем идеально подходит для работы с актерами музыкального театра. Возможности техники джазового танца очень широки и углубленное ее применение в процессе обучения актеров-вокалистов способно раскрыть в студентах необходимый кинетический и физический потенциал: развить пластическую выразительность, избавиться от шаблонности и зажимов, усвоить верные паттерны безопасного хореографического движения, выработать в теле мышечную силу и объем дыхания, а также выносливость, координацию, профессиональную память и свободу образного мышления.

Еще на стадии работы в классе урок по технике джазового танца включает в себя такой важный в актерской профессии компонент, как работа над исполнительской подачей, артистизмом, манерой исполнения движений и помогает развить навык самопрезентации, столь необходимый для дальнейшей работы на сцене. Техника джазового танца идеально подходит для занятий с актерами музыкального театра тем, что наполнена уникальными лексическими элементами, перекликающимися с повседневными движениями и жестами, и обладает обширной возможностью их развития и модификации. Такой подход к хореографии позволяет тесно переплести танец с актерской игрой и делать его невероятно живым и выразительным. Физиология системы джазового танца не противодействует вокальному исполнению во время танца: корпус и диафрагма остаются свободными, специфическое дыхание в движении не требуется, что позволяет осуществлять любые заданные хореографом движения на полном смыкании голосовых связок, обеспечивая вокал необходимым объемом дыхания. Владение тех-

никой джазового танца дает возможность актерам музыкального театра танцевать довольно сложные партии, совмещая их исполнение с великолепным вокалом.

Как уникальная многогранная техника и методика хореографической подготовки джазовый танец способен вырастить новое поколение универсальных исполнителей, отвечающих актуальному запросу сценической практики настоящего времени: умеющих на высоком профессиональном уровне одновременно петь, танцевать и играть на сцене. Поэтому возможность дальнейшего развития джазового танца в России в системе профессионального образования актеров музыкального театра представляется очень перспективной.

Благодаря своей жизнеспособности и вариативности, на почве российской культуры джазовый танец проявил себя как техника, способная вступать в диалог с любыми видами танца и сценического движения, рождая новые гармоничные формы и открывая широкие возможности для творческого поиска. В области хореографического творчества джазовый танец оказался способен к синтезу с национальным фольклором России, что открыло перед постановщиками возможности создания новых интересных моделей стилизации национальных танцев народов России. В виде малых форм джазовый танец продолжает активно развиваться в сфере детского и юношеского творчества, став полноценной составляющей танцевальных фестивалей и конкурсов.

Современный сценический джазовый танец родился в результате длительной трансформации и слияния афро-американской и европейской культур. На пути становления он прошел несколько этапов, определивших его облик и характеристики. Способность к ассимиляции стала причиной жизнеспособности джазового тан-

Александра Владимировна СМЕРНОВА

| Джазовый танец в системе хореографического и театрального образования в России |

ца и открыла ему перспективы для развития не только в США, но и на почве культур других стран мира, в том числе и в России.

Список литературы

- Александрова, Н. А. Джаз-танец. Пособие для начинающих: Учебное пособие / Н. А. Александрова, Н. В. Макарова. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2012. – 192 с.
- Богуславская, А. Г. Основы методики модерн-джаз танца: Учебное пособие. – М.: Московская государственная академия хореографии, Богородский печатник, 2014. – 256 с.
- Васенина, Е. Российский современный танец: диалог. – М.: Emergency Exit, 2005. – 268 с.
- Каюмова, Д. Ф. Современный джазовый танец. / Д. Ф. Каюмова, В. Г. Никитина // Вестник Казан. гос. ун-та культуры и искусств. – 2015. – № 2–1. – С. 125–128
- Мустафина, В. Г. Джаз-танец как вид современного танца / В. Г. Мустафина // Вестник Казан. гос. ун-та культуры и искусств. – 2007. – № 1. – С. 84–86.
- Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учебное пособие / В. Ю. Никитин – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань ; Планета музыки, 2020 – 520 с.
- Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика / В. Ю. Никитин. – М.: ГИТИС, 2000. – 438 с.
- Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М.: Один из лучших, 2004 – 414 с.
- Никитин, В. Ю. Стретчинг в профессиональном обучении современному танцу / В. Ю. Никитин. – М.: ГИТИС, 2005. – 75 с.
- Репицына Ю. О. Этапы развития джазового танца и его стилевое разнообразие / Ю. О. Репицына // Искусствоведение: теория, история, практика. – 2015. – № 2 (12). – С. 58–63.
- Смирнова, А. В. Джаз-класс / А. В. Смирнова. – М.: Век информации, 2020. – 228 с.
- Суриц, Е. Я. Балет и танец в Америке: Очерки истории / Гос. институт искусствознания; Институт танца (Екатеринбург). Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004. – 392 с.
- Юрченко, А. Танец без границ / А. Юрченко, А. М. Таран. – М.: Век информации, 2018. – 72 с.
- Cayou, D. K. Modern jazz dance. – California: Mayfield Publishing Company, 1971. – 148 p.
- Giordano, G. Anthology of American Jazz Dance. – Evanston: Orion Publishing House, 1975. – 418 p.
- Giordano, G. Jazz dance class: beginning thru advanced / G. Giordano. – Pennington: A Dance Horizons Book, Princeton Book Company, 1992. – 210 p.
- Goodman, K. Jump into jazz: the basics and beyond for the jazz dance student / M. K. Goodman, E. Pryor. – 5 ed. – N. Y.: The McGraw-Hill Higher Education, 2005. – 188 p.
- Knowles, M. Tap roots: the early history of tap dancing / M. Knowles. – Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers. – 270 p.
- La Pointe-Crump, J. Discovering Jazz Dance. America's Energy and Soul / J. La Pointe-Crump and K. Staley. – Madison: Brown & Benchmark, 1992. – 210 p.
- Malone, J. Steppin' on the blues: the visible rhythms of African American dance / J. Malone. – Illinois: University of Illinois Press, 1996. – 274 p.
- Person Kriegel, L., Chandler-Vaccaro, K., Jazz dance today / L. Person Kriegel, K. Chandler-Vaccaro. – Belmont: West Publishing Company, 1994. – 156 p.

Alexandra V. SMIRNOVA

| Jazz Dance in the System of Choreographic and Theatrical Education in Russia |

Alexandra V. SMIRNOVA

Russian Institute of Theatre Arts – GITIS
6, Maly Kislovsky Lane, Moscow, 125009, Russian Federation
Musical Theatre, Teacher
ORCID: 0000-0001-5862-7453
E-mail: jazz-class@mail.ru

JAZZ DANCE IN THE SYSTEM OF CHOREOGRAPHIC AND THEATRICAL EDUCATION IN RUSSIA

The article is devoted to the formation of jazz dance as a stage movement and its institutionalization in the United States, the history of its subsequent penetration into Russia and adaptation on the basis of Russian dance and theater culture. It identifies the specifics of development of jazz dance in Russia, the prospects of its further development, and the problems that prevent it.

It defines the role and prospects of use of jazz dance technique in professional choreographic education and the sphere of children's creativity, the position of jazz dance in the Russian stage space. It briefly describes the activities of educational organizations and personalities involved in the promotion and development of jazz dance in Russia. It outlines the possibilities of synthesis of jazz dance technique with national folklore of peoples of Russia and creation of new models of choreographic stylizations.

On the Russian theatrical scene, jazz dance is actively realized as the plastic module of musicals, a genre widely loved by the audience, which opens new prospects for it in the educational environment. The article raises the question of how the level of competitiveness among actors of musical theater and musicals and the process of enriching the theatrical staff with highly qualified artists of a universal genre, who have an equally good command of vocals, choreography and acting, depends significantly on the level of their chore-

ographic training, and the profound study of jazz dance technique seems the most relevant vector in the professional training of future actors of choreography.

Further development of jazz dance in Russia is significantly hindered by the problem caused by the low level of development of the theory and methods of teaching this style of dance. Moreover, the lack of proper amount of educational literature in Russian is directly related to the lack of methodological support among foreign sources. In order to attract more attention to this problem, this article provides an excursus of the printed foreign literature on jazz dance, as well as a review of the existing literature on the history, technique and methodology of teaching jazz dance in Russian language. However, the appearance of new theoretical works on the theory of jazz dance in Russia in recent years allows us to hope for a positive forecast in the direction of further fruitful development of this unique style on the soil of Russian culture.

Key words: dance, choreography, jazz, musical, jazz dance, jazz-modern, modern dance, institutionalization of modern dance, history of jazz dance in Russia, theater education, professional choreographic education, musical theater, jazz dance textbook.

References

Aleksandrova, N., Makarova, N. (2012). *Djazovyj tanec: posobie dlia nachinauschikh* [Jazz dance manual for beginners]. Lan'; Planeta muzyki. (In Russian).

Boguslavskaya, A. (2014). *Osnovy metodiki modern-jazz tanca* [Fundamental of jazz-modern dance methodology]. *Moskovskaya gosudarstvennaya akademiya horografii; Bogorodskij pechatnik*. (In Russian).

Vasenina, E. (2005). *Rossijskij sovremennyj tanec: dialogi* [Russian modern dance: dialogues]. *Emergency Exit*. (In Russian).

Alexandra V. SMIRNOVA

| Jazz Dance in the System of Choreographic and Theatrical Education in Russia |

Kayumova, D., Nikitina, V. (2015). Sovremennyj jazovyj tanec [Modern jazz dance]. *Vestnik Kazanskogo gos. yniversiteta kyl'turi i iskusstv*, 2–1. 125–128. (In Russian).

Mustafina, V. Jazz-tanec kak vid sovremennogo tantca [Jazz dance as a type of modern dance]. *Vestnik Kazanskogo gos. yniversiteta kyl'turi i iskusstv*, 1. 84–86. (In Russian).

Nikitin, V. (2020). Masterstvo horeografa v sovremen-nom tance [Choreographer's Mastery of Contemporary Dance]. Lan'; Planeta muzyki. (In Russian).

Nikitin, V. (2000). Modern-jazz tanec: Istorija. Metodika. Praktika [Modern-jazz dance: History. Methodology. Practice]. GITIS. (In Russian).

Nikitin, V. (2004). Modern-jazz tanec: Etapy razvitija. Method. Tekhnika [Modern-jazz dance: Stages of development. The Method. Technigue]. Odin iz luchshih. (In Russian).

Nikitin, V. (2005). Stretching v professional'nom obuchenii sovremennomu tancu [Stretching in the professional training of contemporary dance]. GITIS. (In Russian).

Repitsyna, U. (2015). Etapy razvitija djazovogo tantca i ego stilevoe raznoobrazije [Stages in the development of jazz dance and its stylistic diversity]. *Iskusstvoznaniye: teorija, istorija, praktika*, 2 (12). 58–63. (In Russian).

Smirnova, A. (2020). Jazz-klass [Jazz class]. *Vek informacii*. (In Russian).

Surits, H. (2004). Balet i tanec v Amerike: Oчерki istorii [Ballet and Dance in America: Historical Sketches]. Izd-vo Ural'skogo un-ta. (In Russian).

Yurchenko, A., Taran, A. (2018). Tanec bez granits [Dance without Borders]. *Vek informacii*. (In Russian).

Cayou, D. K. (1971). *Modern jazz dance*. Mayfield Publishing Company.

Giordano, G. (1975). *Anthology of American Jazz Dance*. Orion Publishing House.

Giordano, G. (1992). *Jazz dance class: beginning thru advanced*. A Dance Horizons Book, Princeton Book Company.

Goodman, K. (2005). *Jump into jazz: the basics and beyond for the jazz dance student*. The McGraw-Hill Higher Education.

Knowles, M. (2002). *Tap roots: the early history of tap dancing*. McFarland & Company, Inc., Publishers.

La Pointe-Crump, J. (1992). *Discovering Jazz Dance. America's Energy and Soul*. Brown & Benchmark.

Malone, J. (1996). *Steppin' on the blues: the visible rhythms of African American dance*. University of Illinois Press.

Person Kriegel, L., Chandler-Vaccaro, K. (1994). *Jazz dance today*. West Publishing Company.

