

BAM

DANCE
MOTIONUSA

Краткий обзор истории американского балета

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 АВТОРЕ

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.

ВАМ

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОГО БАЛЕТА

ВВЕДЕНИЕ

Балет пришел в Америку из России и Европы - в первую очередь из Франции и Англии. К ранним крупным компаниям, которые играют важную роль в балете, относятся следующие: [Американский театр балета \(American Ballet Theatre\)](#), основанный в 1939 году Люсией Чейз (Lucia Chase) и Оливером Смитом (Oliver Smith), [Балет Сан-Франциско \(San Francisco Ballet\)](#), который стал самостоятельной организацией в 1942 году под руководством Уильяма Кристенсена (William Christensen) после отделения от городской оперной компании, и [Балет города Нью-Йорк \(New York City Ballet\)](#), официально основанный в 1948 году Линкольном Кирстейном (Lincoln Kirstein) и Джорджем Баланчином (George Balanchine). На протяжении последнего полувека многие значительные балетные труппы Америки были основаны хореографами и танцорами, работавшими в этих организациях.

ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН И БАЛЕТ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK CITY BALLET)

Единственной наиболее влиятельной фигурой американского балета является [Баланчин \(Balanchine\)](#) (1904-1983 гг.), выходец из России. Он обучался балету и фортепиано с детства и начал заниматься хореографией в подростковом возрасте. Он вступил в труппу Мариинского театра в 1921 году, а в 1924 году покинул Россию, перейдя в труппу Русского балета (Ballets Russes) в Париже, для которого (как и для многих других) он делал свои постановки. В 20-х и 30-х годах XX века он поставил несколько балетов, которые остаются его лучшими работами. К ним относится произведение «Аполлон и Серенада» (Apollo and Serenade), которое до сих пор включено в репертуар Балета города Нью-Йорк. В 1933 году импресарио Линкольн Кирстейн (Lincoln Kirstein) переманил его в Нью-Йорк, чтобы открыть Школу американского балета, где он будет готовить танцоров, которые, в конечном итоге, войдут в состав труппы компании. Он также работал в качестве хореографа и балетмейстера в Метрополитен-опера, с балетом Парижской оперы, на Бродвее и в голливудских фильмах. [Балет города Нью-Йорк \(New York City Ballet\)](#) располагался в центре Нью-Йорка до 1964 года, а затем переехал на его нынешнее местоположение, в Театр Коха (Koch Theater) в Линкольн-центре. В его основной репертуар по-прежнему входят постановки Баланчина, контролируемые трастом «Balanchine Trust».

Баланчин создал много балетов на основе мифов и сказаний, одновременно прокладывая исторический путь для модернистских и бессюжетных балетов, в частности, благодаря его близости к радикально-современной музыке Игоря Стравинского. К таким произведениям относятся некоторые из его самых любимых

Краткий обзор истории американского балета

работ: [«Агон» \(Agon\)](#), [«Рубины» \(Rubies\)](#), [«Симфония в трех частях» \(Symphony in Three Movements\)](#) и [«Концертный дуэт» \(Duo Concertant\)](#). Во многих его работах элементы сценической постановки сведены к минимуму: танцоры часто одеты в простые черно-белые трико. Постановки Баланчина особенно ценны своей музыкальностью, пространственностью, изобретательностью, красотой и человечностью.

Известный американский хореограф Бродвея [Джером Роббинс \(Jerome Robbins\)](#) стал заместителем директора Балета города Нью-Йорк (сокр. NYCB) в 1949 году. Он создал такие всеми любимые произведения, в которых присутствуют элементы джаза и театра, как [«Фэнси фри» \(Fancy Free\)](#), [«Послеполуденный отдых Фавна» \(Afternoon of a Faun\)](#) и [«Свита вестсайдской истории» \(West Side Story Suite\)](#). Он и уроженец Дании (а также бывший солист) [Питер Мартинс \(Peter Martins\)](#) совместно работали в качестве художественных руководителей после смерти Баланчина. Мартинс стал главой компании в 1990 году и создал многочисленные постановки для Балета города Нью-Йорк, например, [«Кальсиум Лайт Найт» \(Calcium Light Night\)](#). Новые работы в классическом стиле составляют основу репертуара Балета города Нью-Йорк. С 1992 года Алмазный проект Балета города Нью-Йорк (NYCB's Diamond Project) и Хореографический Институт города Нью-Йорк (New York Choreographic Institute) оказывают поддержку и побуждают десятки современных балетных хореографов к творческой деятельности. В течение последнего десятилетия мы стали свидетелями появления таких талантов, как [Кристофер Уилдон \(Christopher Wheeldon\)](#) («Карусель», «После дождя»), [Алексей Патманский \(Alexei Ratmansky\)](#), который руководил Большим театром до переезда в Нью-Йорк («Concerto DSCN», «Namouna»; теперь он является резидентом Американского театра балета (АВТ)), [Бенджамин Миллпид \(Benjamin Millepied\)](#) (который основал проект [LA Dance Project](#) и который станет художественным руководителем балета Парижской оперы), а в последние сезоны - [Джастин Пек \(Justin Peck\)](#), солист Балета города Нью-Йорк.

К известным организациям в США, которые имеют связь с Балетом города Нью-Йорк, относятся:

*[Танцевальный театр Харлема \(Dance Theater of Harlem\)](#) (г. Нью-Йорк) основан Артуром Митчеллом (Arthur Mitchell) в 1969 году (работа театра возобновилась под руководством

Вирджинии Джонсон (Virginia Johnson);

*[Городской балет Майями \(Miami City Ballet\)](#) основан в 1985 году Эдвардом Виллелла (Edward Villella), в настоящее время его руководителем является Лурдес Лопез (Lourdes Lopez) - бывшая прима-балерина Балета города Нью-Йорк; она также является директором компании «Морфозес» (Morphoses);

BAM

* [Балет Сюзан Фаррелл \(Suzanne Farrell Ballet\)](#) (Вашингтон, округ Колумбия) находится под руководством балерины, которая была одной из легендарных муз Баланчина;

* [Пацифик Нордвест балет \(Pacific Northwest Ballet\)](#) (г. Сиэтл) находится под руководством Питера Боала (Peter Boal), занявшего этот пост после Франсия Расселла (Francis Russell) и Кента Стовелла (Kent Stowell), славится своим разнообразным репертуаром и выдающейся техникой

* [Международный танцевальный фестиваль Вэйл \(Vail International Dance Festival\)](#) организован Дамианом Ветзелем (Damian Woetzel), в рамках фестиваля сотрудничают многочисленные артисты различных жанров из различных театров и компаний.

АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР БАЛЕТА (AMERICAN BALLET THEATRE)

[Американский театр балета](#) был основан в 1940 году в качестве источника новых произведений и классиков, но вскоре начал представлять, в первую очередь, театральные спектакли, наполненные повествованиями. Великие сюжетные классические балеты составляют значительную часть его репертуара: [«Лебединое озеро» \(Swan Lake\)](#), [«Ромео и Джульетта» \(Romeo & Juliet\)](#), [«Жизель» \(Giselle\)](#) и [«Баядерка» \(La Bayadère\)](#). Кроме того, в его репертуар внесли свой вклад такие талантливые хореографы, как Агнес де Милле (Agnes de Mille), Энтони Тюдор (Anthony Tudor), Фредерик Эштон (Frederick Ashton), Твила Тарп (Twyla Tharp) и Марк Моррис (Mark Morris). За последние сезоны в Американском театре балета резидент театра Алексей Ратманский создал знаменательные балеты. К ним относятся новая постановка [«Щелкунчика» \(The Nutcracker\)](#), исполняемая в [Бруклинской Академии Музыки \(сокр. BAM\)](#) с момента премьеры в 2010 году, возрождение печально известной постановки Дмитрия Шостаковича [«Светлый ручей» \(The Bright Stream\)](#) и [«Трилогия Шостаковича» \(Shostakovich Trilogy\)](#). Хотя некоторые из участников труппы обучались в школе Онассиса (Onassis School), принадлежащей компании, многие из его танцоров - зарубежные звезды. (Это отличает театр от Балета города Нью-Йорк, где многие танцоры пришли из Школы американского балета.) Звезда русского балета Михаил Барышников руководил Американским театром балета в течение десяти лет. С 1992 года театр возглавляет художественный руководитель американского происхождения - Кевин Маккензи (Kevin McKenzie).

СИЛЬНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ГОЛОСА

Некоторые талантливые балетные хореографы перешли с руководящих должностей и индивидуальных творческих проектов к независимой творческой деятельности. [Твила Тарп](#) основала свою компанию в 1965 году. Ее компания исполняла инновационные, свободные и проникнутые джазом работы, а также преуспела в технически сложных балетах. Она имела большой

успех во многих жанрах танца, в том числе на Бродвее [«Moving out»](#) и в кино, а также работала вместе со знаменитым Барышниковым над [«Push Comes to Shove»](#) и другими танцевальными постановками. В 70-х и 80-х годах XX века бывшая танцовщица Мерса Каннингема (Merce Cunningham) [Кароль Армитаж \(Karole Armitage\)](#) поставила «панк балет» под музыку в стиле рок-н-ролл. Ее отличительный стиль был отмечен на Бродвее и на сцене ее собственной компании [«Armitage Gone!»](#), которая была вновь образована в Нью-Йорке в 2006 году после ее возвращения из Италии.

ИЗВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ И ТЕНДЕНЦИИ

К другим известным компаниям США относятся:

- [Балет Сан-Франциско \(San Francisco Ballet\)](#). Хельги Томассон (Helgi Tomasson) - художественный руководитель с 1985 года, который составил разнообразный репертуар, включив классические и современные работы таких талантов, как Марк Моррис и Юрий Посохов, а также хореограф-резидент.
- [Балет Испанико \(Ballet Hispanico\)](#) основан Тиной Рамирез (Tina Ramirez) в Нью-Йорке, подчеркивает хореографию испаноязычных мастеров жанра, таких как Анабель Лопез Очоа (Anabelle Lopez Ochoa).
- [Балет Джоффри \(Joffrey Ballet\)](#) основан Робертом Джоффри (Robert Joffrey) в 1956 году, в настоящее время находится в г. Чикаго. Помимо создания новых произведений, он ввел в США стиль датского деятеля Августа Бурнонвиля (August Bournonville) и возродил балет эпохи Дягилева (Diaghilev).
- [Балет Хьюстона \(Houston Ballet\)](#) находится под руководством Стэнтона Уэлча (Stanton Welch), который поставил многочисленные балеты в дополнение к исполнению репертуаров многих современных артистов.
- Балет [Аспен Санта Фе \(Aspen Santa Fe Ballet\)](#) характеризуется инновационной бизнес-моделью, имеет две сценические площадки и обширный популярный репертуар.
- [Современный балет Седар Лэйк \(Cedar Lake Contemporary Ballet\)](#) расположен в г. Нью-Йорк и за последние десять лет поставил впечатляющие современные балеты заслуженных международных хореографов.
- [Балет Алонзо Кинг Лайнз \(Alonzo King Lines Ballet\)](#) основан в г. Сан-Франциско, исполняет в основном модернизированные атлетические балеты, поставленные Кингом (King).
- [Балет Бостона \(Boston Ballet\)](#): в его репертуар входят как классические, так и современные работы; Джорма Эло (Jorma Elo) - хореограф-резидент.
- [Морфозес \(Morphoses\)](#) изначально основан на хореографии Кристофера Уилдона, но в последние годы исполняются постановки ежегодных артистов-резидентов.
- [Хаббард Стрит Дэнс Чикаго \(Hubbard Street Dance Chicago\)](#) в последние годы перешел на эклектический репертуар, включая современный балет; Алехандро Куррудо (Alejandro Cerrudo) является хореографом-резидентом, а бывший руководитель балета Джоффри - Гленн Эдгертон -

BAM

является художественным руководителем.

- [Балет Пенсильвании \(Pennsylvania Ballet\)](#) основан в 1963 году протее Баланчина Барбарой Вайсбергер (Barbara Weisberger). Во главе с художественным руководителем Роем Кайзером (Roy Kaiser), эта компания расширила свой репертуар, основанный на работах Баланчина.
- [Балет Вашингтона \(Washington Ballet\)](#) основан легендарным преподавателем балета Мари Дэй (Mary Day) в 1944 году, и в настоящее время его возглавляет художественный руководитель Септим Вебера (Septime Weber).

В последние годы в Нью-Йорке появилось много небольших балетных трупп, которые исполняют постановки одного хореографа ([«Пэм Тановитц Дэнс» \(Pam Tanowitz Dance\)](#) имеет характерный современный подход) или исполняют облегченный, укороченный вариант репертуара ([«Театр балета города Нью-Йорк» \(New York Theatre Ballet\)](#) основан Дианой Байер (Diana Byer) и возрождает классику, в том числе работы Тюдора, а также исполняет новые сюжетные балеты, часто в сокращенном варианте). К другим подобным компаниям относятся следующие: [«Балет-коллектив» \(Ballet Collective\)](#), объединяющий танец, искусство, музыку и поэзию, основанный участником труппы Балета города

Нью-Йорк Троем Шумахером (Troy Schumacher); [«Балет Некст» \(Ballet Next\)](#), основанный участницей труппы Американского театра балета Мишель Уайлс (Michele Wiles); [«Балет Нью-Йорка» \(Ballet NY\)](#), основанный Джудит Фугэйт (Judith Fugate) и Медхи Бахири (Medhi Bahiri) и исполняющий современный репертуар; [«Балет Экс» \(Ballet X\)](#), основанный бывшим руководителем Балета Пенсильвании Кристиной Кокс (Christine Cox) и Мэтью Нинаном (Matthew Neenan).

Американский балет имеет зарубежные корни, но он заявил о себе в истории танца благодаря своему обширному современному репертуару и разнообразию танцоров всех национальностей, а также благодаря своим ярким талантам, воспитанным на родине.

BAM

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

[Джордж Эмберг: «Балет в Америке: Возникновение американского искусства» \(Amberg, George. Ballet in America: The Emergence of an American Art. Amberg Press, 2007 г. \(1923 г.\)\)](#)

[Дженнифер Хоманс: «Ангел Аполлона: История балета» \(Hornans, Jennifer. Apollo's Angels: A History of Ballet. Granta Books, 2010 г.\)](#)

[Дебора Джовитт: «Джером Роббинс: Жизнь, театр, танец» \(Jowitz, Deborah. Jerome Robbins: His Life, His Theater, His Dance. New York, Simon & Schuster, 2004 г.\)](#)

[Ольга Майнارد: «Американский балет» \(Maynard, Olga. The American Ballet. Philadelphia: Macrae Smith Company, 1959 г.\)](#)

[Нэнси Рейнолдс: «Обзор репертуара: 40 лет Балету города Нью-Йорк» \(Reynolds, Nancy. Repertory in Review: 40 years of the New York City Ballet. Dial Press, 1977 г.\)](#)