

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA

Katedra Tance

Pedagogika tance

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

**PROFIL A REFLEXE TANEČNÍHO ODDĚLENÍ
JULLIARD SCHOOL**

Marek Červinka DiS.

Vedoucí práce: doc. Mgr. Václav Janeček, Ph.D.

Oponent práce: Mgr. Mahulena Křenková

Datum obhajoby: 2. 6. 2016

Přidělovaný akademický titul: BcA.

Praha, 2016

ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

MUSIC AND DANCE FACULTY

Art of dance

Dance pedagogy

BACHELOR THESIS

**PROFILE AND REFLECTIONS OF DANCE
DEPARTMENT OF THE JUILLIARD SCHOOL**

Marek Červinka DiS.

Vedoucí práce: doc. Mgr. Václav Janeček, Ph.D.

Oponent práce: Mgr. Mahulena Křenková

Datum obhajoby: 2. 6. 2016

Přidělovaný akademický titul: BcA.

Praha, 2016

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Profil a reflexe tanečního oddělení Juilliard School

vypracoval(a) samostatně pod odborným vedením vedoucího práce a s použitím uvedené literatury a pramenů.

Praha, dne

.....

podpis diplomanta

Upozornění

Využití a společenské uplatnění výsledků diplomové práce, nebo jakékoliv nakládání s nimi je možné pouze na základě licenční smlouvy, tj. souhlasu autora a AMU v Praze.

Poděkování

Rád bych poděkoval panu doc. Mgr. Václavu Janečkovi, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce. Dále pak paní MgA. Elvíře Němečkové, Ph.D. za rady, které mi během hodin strávených v knihovně poskytla. Zvláštní poděkování patří paní Nině Brzorádové, za její vzpomínky z USA. A v neposlední řadě mé rodině, která mě podporovala v dobách, kdy jsem pochyboval, že tuto práci dokončím.

Abstrakt

Tato bakalářská práce s názvem Profil a reflexe tanečního oddělení Juilliard School se nejprve stručně věnuje klíčovými událostem v dějinách klasického i moderního tance první poloviny 20. století a dále historii The Bennington School of the Dance, která je považována za předchůdce The Juilliard School. Po všeobecných informacích ohledně historie, vzdělávacích cílů a studijních programů The Juilliard School se zbytek práce detailně zaměřuje na její Taneční fakultu. Popisuje její historii, světoznámé pedagogy, studijní program a přijímací řízení. Všechny tyto informace společně s rozhovory, které poskytl český choreograf a pedagog Jarek Cemerek a současný student čtvrtého ročníku Brennan Clost, se staly podklady pro závěrečnou reflexi této fakulty. Ta obsahuje srovnání The Juilliard School s českým tanečním školstvím.

Abstract

This bachelor thesis, called Profile and Reflection of Juilliard School's Dance Division, first of all briefly touches the key events in history of both classical and modern dance in the first half of the twentieth century and then approaches the history of The Bennington School of the Dance which is considered to be the Juilliard's predecessor. After a general historical overview, descriptions of the educational goals and study programs, is the rest of the work focussing on Juilliard's Dance Division in detail. Its past accomplishments, famous teachers, study programs and the admission procedures are discussed. All these information, including the interviews with Jarek Cemerek, a Czech choreographer and dance teacher, and with Brennan Clost, a current student of the fourth year at The Juilliard School, were used as a final reflection of Juilliard's Dance Division. The comparison of Czech dance schools with The Juilliard School is comprised in this section.

Obsah

1. Úvod.....	8
2. Klíčové taneční události 20. století	9
3. The Bennington School of the Dance	14
4. The Juilliard School	15
4.1 Historie	15
4.2 Cíle školy	16
4.3 Školné a stipendia	17
4.4 Divadelní fakulta, Hudební fakulta, Fakulta svobodných umění	19
4.4.1 Divadelní fakulta.....	19
4.4.2 Hudební fakulta	20
4.4.3 Fakulta svobodných umění.....	22
5. Taneční fakulta The Juilliard School	23
5.1 Historie fakulty a její osobnosti	23
5.2 Studijní programy	28
5.3 Přijímací řízení	31
5.3.1 Základní kritéria	31
5.3.2 Esej a poplatek za přijímací řízení	32
5.3.3 Požadavky na vzdělání	32
5.3.4 Doporučení	33
5.3.5 Předběžné video	33
5.3.6 Talentové zkoušky	35
5.3.7 Kritéria pro přijetí	36
6. Rozhovor s Jarkem Cemerkem - hostujícím pedagogem na Taneční fakultě Juilliard School	37
7. Závěr – vlastní reflexe Taneční fakulty Juilliard School.....	38
Seznam pramenů a literatury	40
Příloha 1 – Rozhovor s Jarkem Cemerkem, 27. 3. 2016	48
Příloha 2 – Rozhovor se studentem Juilliard School, 18. 4. 2016	50
Příloha 3 - Slavní absolventi Taneční fakulty Juilliard School.....	53
Příloha 4 – Fotografie	58

1. Úvod

Téma The Juilliard School (dále jen Juilliard School) mě zajímalo již během studia na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy. Lákala mě představa, že bych se i já mohl stát studentem této slavné instituce. Když jsem byl přijat na Akademii Múzických Umění, měl jsem jasný cíl psát bakalářskou práci právě o Juilliard School. Věřil jsem, že se mi podaří odjet do New Yorku, abych poté mohl napsat co nejlepší reflexi o Juilliard School. Bohužel nikdy není nic tak, jak si vysníme a do New Yorku se mi odjet nepodařilo. Přesto jsem se svého záměru nevzdal a v psaní jsem pokračoval, i přes fakt, že jsem školu nenavštívil. Dovolte mi tedy, abych Vám otevřel bránu do této jedinečné instituce, která takovým způsobem ovlivňuje vzdělávání umělců z celého světa.

Na úvod této bakalářské práce nejprve stručně popíši klíčové události v dějinách tance první poloviny 20. století, a to tance klasického i moderního, a historii The Bennington School of the Dance, předchůdce Juilliard School. Pak se budu zabývat Juilliard School, její historií, cíli a finančními náklady spojenými se studiem.

V další kapitole stručně charakterizuji Divadelní fakultu, Hudební fakultu a Fakultu svobodných umění. Taneční fakultou se budu zabývat podrobně v následující kapitole. Do historie této fakulty zařadím stručné životopisy jejích klíčových pedagogů – Marthy Hill, Marthy Graham, Doris Humphrey, José Limóna, Agnes de Mille, Anthonyho Tudora a Jeroma Robbinse. Dále uvedu nejdůležitější informace, které se týkají studijního programu a přijímacího řízení. Předposlední kapitola bude obsahovat stručné informace o působení českého choreografa a pedagoga Jarka Cemerka na Juilliard School a jeho hodnocení školy.

V závěru napíšu úvahu o tom, jaké informace mě o této škole zaujaly. Kromě informací, které jsem sepsal ve stati této práce, budu vycházet také z rozhovoru v příloze, který se mi podařilo získat od jednoho ze současných studentů taneční fakulty Juilliard School. Pokusím se porovnat všechna získaná fakta s vlastní zkušeností se studiem na HAMU a na taneční konzervatoři. Zamyslím se nad tím, čím by mohl být styl výuky na taneční fakultě The Juilliard School přínosný pro české taneční školství a naopak – čím by mohlo obohatit české taneční školství tuto světově proslulou školu.

2. Klíčové taneční události 20. století

Popsat dějiny tance v průběhu 20. století spadá daleko za rozsah a cíl této práce. Přesto považuji za důležité zmínit se o klíčových momentech, které ovlivnily formování klasického i moderního tance přibližně do první poloviny 20. století nejen v Americe, ale po celém světě. Nejprve se budu stručně věnovat dějinám baletního souboru pod vedením Sergeje Ďagileva a jeho členům, kteří ovlivnili vývoj klasického tance v USA. Poté se stručně zmíním o předchůdcích slavných osobností moderního tance, jichž se více týká kapitola Historie taneční fakulty Juilliard School.

Sergej Ďagilev, vzdělaný milovník umění, vybral nejlepší tanečnický z Petrohradu a z Moskvy, aby s nimi uskutečnil zájezdová představení do Paříže.¹ Jako hlavního choreografa souboru určil Michaila Fokina. Ten již v roce 1904 navrhoval řediteli carských divadel reformu baletu.² Podle ní by měl být tanec odrazem duše jeho interpreta. Zároveň se měla změnit hudba, a to tím způsobem, aby místo banálních valčíků, polek a galopů vyjadřovala stejné emoce jako ty, které byly inspirací pro tanečnickovy pohyby. Balet už neměl být přehlídkou samostatných výstupů, ale měl představovat jednotnou uměleckou koncepci prostřednictvím tří sjednocujících prvků: hudby, malířství a „plastického umění“. Přestože byly tyto návrhy ředitelem odmítnuty, podařilo se mu je prosadit právě v Ďagilevově souboru.

První sezóna tzv. ruských baletů – Les Ballets Russes se uskutečnila v Paříži roku 1909 s Fokinovými choreografiemi baletů *Kleopatra*, *Egyptská noc*, *Sylfidy* a *Pavilon Armidin*.³ V poslední z nich zazářil tanečník a choreograf Václav Nižinský. Hlavní událostí druhé sezóny se stal balet s hudbou Igora Stravinského *Pták Ohnivák*, kde v hlavní roli vystoupila Tamara Karsavina.

Od sezóny 1911/12 se z této původně letní baletní skupiny stal samostatný soubor nazvaný Les Ballets Russes de Serge Diaghilev. Obě z významných

¹ Srov. Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.1 Les Ballets Russes. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW: <<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2764&inpopup=1>>

² Srov. MASON, Francis (Ed.). *Balanchine's Complete Stories of the Great Ballets*. New York: Doubleday & Company, Inc., 1956, s. 472.

³ Srov. Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.1 Les Ballets Russes. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW: <<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2764&inpopup=1>>

premiér Nižinského, nyní již také jako choreografa, *Faunovo odpoledne* (1912) i *Svěcení jara* (1913), vyvolaly u obecnstva pobouření. Do Ameriky přijel Ďagilevův soubor poprvé v roce 1916 a Nižinský se publiku představil v baletech *Duch růže* a *Petruška*. Od října začala Nižinského choreografií *Tyl Eulenspiegel* (1916) nová newyorská sezóna souboru, po které následovalo turné Amerikou. Další osobností, která se výrazně prosadila v tomto souboru, byl tanečník a choreograf Leonid Mjasin. V roce 1917 uvedl v Paříži balet *Paráda* (1917) s libretem Jeana Cocteaua na minimalistickou hudbu Erica Satieho. Jednalo se o příběh cirkusové trupy oblečené do kubistických kostýmů navržených Pablem Picassem. Z Mjasinových poválečných úspěšných choreografií zmiňme ještě například *Vzpouřu hraček* (1919), *Třírohý klobouk* (1919) a *Pulcinellu* (1920). V roce 1924 angažoval Ďagilev do souboru Georgije Balanchinadzeho, později známého pod jménem George Balanchine. K jeho prvním úspěšným choreografiím patřily *Apolón, vůdce múz* (1928) nebo *Marnotratný syn* (1929). Po smrti Ďagileva, v roce 1929, se soubor rozpadl, a tak René Blum společně s kozáckým důstojníkem de Basilem založili soubor, který měl za úkol dosáhnout stejné umělecké úrovně.⁴ Pojmenovali ho Les Ballets Russes de Monte Carlo a George Balanchine se stal jeho baletním mistrem. Později přišel do tohoto souboru také český tanečník Ivo Váňa Psota. Poté, co ze souboru Balanchine v roce 1933 odešel, vytvářel choreografie Leonid Mjasin. Během zájezdu do USA vznikla například choreografie *Union Pacific* (1934) na návrh amerického spisovatele Archibalda MacLeishe o budování transkontinentální železnice v Americe. Když René Blum prohlásil, že se s de Basilem nedá spolupracovat, založil vlastní skupinu Les Ballets de Monte Carlo. Druhá skupina, ve které zůstal například Mjasin, se jmenovala Ballets Russes de Colonel W. de Basil, po válce v letech 1939–1948 Original Ballet Russe.⁵ De Basilovy soubory procestovaly Evropu, Severní a Jižní Ameriku i Austrálii.

⁴ Srov. Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.4 Les Ballets Russes de Monte Carlo. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW: <<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2767&inpopup=1>>

⁵ Srov. Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.5 Ballets Russes de Colonel W. De Basil. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW: <<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2768&inpopup=1>>; Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.6 Original Ballet Russe. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW: <<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2769&inpopup=1>>

Tanečníci, kteří prošli výše jmenovanými soubory, ovlivnili balet po celém světě.⁶ Například Serge Lifar působil jako baletní mistr v pařížské Opeře. Ninette de Valois založila v Londýně baletní soubor (společně s baletní školou), ze kterého se později stal slavný Sadler's Wells Ballet. Anna Pavlova, tanečnice u Ďagileva do roku 1911, několikrát hostovala také v newyorské Metropolitní opeře se svým tanečním partnerem Michaiem Mordkinem.⁷ Ten založil v New Yorku baletní školu, na jejíž bázi vznikl Ballet Theatre, později přejmenovaný na American Ballet Theatre. První představení Ballet Theatre se konalo v roce 1940. Mezi jeho tanečníky patřili například Adolph Bolm, Anton Dolin, Agnes de Mille nebo Antony Tudor, později jeho významný choreograf.

George Balanchine převzal v roce 1935 vedení souboru American Ballet, který založil téhož roku Lincoln Kirstein⁸, a získal pro něj stálé působiště v Metropolitní opeře. V roce 1946 se stal uměleckým šéfem newyorského souboru Ballet Society pořádajícího představení pouze pro soukromé předplatitele. O dva roky později se tento soubor přesunul na stálou scénu v New York City Center of Music and Drama a byl přejmenován na New York City Ballet. Jeho ředitelem se stal Kirstein a Balanchine zůstal jako umělecký šéf. V roce 1949 se o tuto funkci podělil s Jeromem Robbinsem.

Vedle těchto snah o reformu klasického tance se na počátku 20. století začaly jako jeho protipól vyvíjet moderní taneční techniky. Nina Vangeli shrnuje principy jejich zrodu do tezí. Několik z nich zde stručně popíšu.⁹

1) *Moderní tanec se zrodil zutím bot.* Odložení taneční obuvi bylo podle jejího názoru nejen spirituálním, ale také intimním aktem – striptýzem duše. Po vzoru antické kultury jej do moderního tance uvedla legendární americká tanečnice Isadora Duncan. Zároveň se tím vzbouřila proti sevřeným baletním „špičkám“ a celému kánonu klasické taneční techniky.

⁶ Srov. MASON, Francis (Ed.). *Balanchine's Complete Stories of the Great Ballets*. New York: Doubleday & Company, Inc., 1956, s. 448.

⁷ Srov. tamtéž, s. 448, 472–483.

⁸ Lincoln Kirstein založil roku 1936 putovní soubor Ballet Caravan, na jehož repertoáru byly mimo jiné balety s americkou národní tematikou, například *Filling Station*, *Billy the Kid*, *Yankee Clipper*. Srov. Tamtéž, s. 448.

⁹ Srov. VANGELI, Nina. Dvacáté století – Století renesance těla a tance. In PETIŠKOVÁ, Ladislava. *Čítanka světové choreografie 20. století*. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005, s. 11–24. ISBN 80-239-6412-7.

2) *Moderní tanec se zrodil ranou pěstí na solar.* V opozici k technice klasického tance, ve které je tělo drženo zpříma, v pomyslném „korzetu“, začala tanečnice Martha Graham pracovat se středem těla. Ten se při výrazném výdechu dostal do kontrakce, po které následovalo uvolnění.

3) *Moderní tanec se zrodil pádem na podlahu.* Zprvu znamenal tzv. floorwork, tedy pohyby přímo na podlaze, šok, ale postupně se stal zcela běžnou součástí moderní taneční choreografie. Na rozdíl od klasického tance už choreografové neměli potřebu překonávat tíhu gravitace, a tím vzbuzovat iluzi lehkosti.

4) *Moderní tanec se zrodil v rozpuštěných vlasech.* Dlouhé vlasy tanečnic dotvářely linie pohybů a prodlužovaly je. Volné pramínky vlasů padající tanečnici do tváře individualizovaly a dramatisovaly její výraz. Opět se jednalo o protipól k uniformní úpravě vlasů klasických baletek.

5) *V současném tanci se tělo stává slovem.* Moderní choreografové 20. století se nechtěli smířit s pouhou rolí „estétů“, ani jen s osobní zpovědí. Chtěli se svým dílem vyjádřit k bouřlivým světovým událostem té doby. Nejvýraznějším příkladem byla choreografie Kurta Joosse *Zelený stůl* z roku 1932. Z tohoto tanečního divadla s protiválečným námětem se do historie zapsala scéna, kdy politikové v groteskních maskách rozhodovali o osudu světa v karikатурním tanci okolo zeleného stolu.

Ze všech osobností z historie moderního tance uvedu na tomto místě pouze několik jmen včetně stručné charakteristiky jejich přínosu.¹⁰

Isadora Duncan, americká tanečnice a herečka, chtěla společně se svou sestrou Elizabeth prosadit vizi moderního tance jako „životního stylu“ vycházejícího z antické filozofie – z dionýského principu svobody, spontánnosti a vzrušení, již na sklonku 19. a 20. století. Rodná země ji v té době nepřijala, a proto odjela s rodinou do Evropy. Její umění mělo vliv na Michaila Fokina i Václava Nižinského. Pro řadu moderních choreografů a tanečníků se stala „symbolem“ zrodu moderního tance.

Emile Jaques-Dalcroze, rakouský hudebník a pedagog, zkoumal rytmus a jeho působení na rozvoj lidské osobnosti, tzv. eurytmii. Zjistil souvislosti mezi rytmickým cítěním, svalovými reakcemi a svalovou pamětí. Roku 1910 založil Školu hudby a rytmu v Hellerau u Drážďan, která měla později několik poboček a

¹⁰ Srov. PETIŠKOVÁ, Ladislava. *Čítanka světové choreografie 20. století*. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

středisek po celé Evropě. Vedl první kroky například těchto choreografů: Marie Rambert, Mary Wigman, Rosalie Chladek, Hanyi Holm, Ninette de Valois.

Rudolf Laban, rodák z Bratislavy v časech habsburské monarchie, je považován za zakladatele moderní taneční teorie, a to především díky vytvoření univerzálního zápisu tanečních pohybů, dnes tzv. Labanovy notace. Jako choreograf inklinoval ke skupinovým tanečním formám a v Německu založil masovou amatérskou organizaci, tzv. pohybové sbory.

Mary Wigman, německá expresionistická tanečnice vzhlížející k Isadoře Duncan, žačka Dalcroze i Labana, nazývala svůj styl „absolutním tancem.“ Ten byl nezávislý na příběhu nebo hudbě a často se zabýval tématy temných stránek lidské duše.

Ted Shawn, americký student teologie, se svou taneční filozofií řadí po bok Isadory Duncan a Mary Wigman. Společně se svou manželkou, tanečnicí Ruth St. Denis, založil v Los Angeles roku 1914 školu při tanečním souboru Denishaw. Tato „škola pro filmové hvězdy“ byla součástí amerického zábavního průmyslu a nabízela různé taneční kurzy počínaje baletem a konče orientálním tancem. K žačkám této školy patřily například Doris Humphrey nebo Martha Graham, jimiž se budu více zabývat v souvislosti s historií taneční fakulty Juilliard School.

Kromě tanečních škol, spojených s různými osobnostmi moderního tance první poloviny 20. století, se moderní tanec postupně stával součástí studijních programů na vysokých školách. Jeho propagátorkou byla v USA Martha Hill, která se kromě založení taneční fakulty na Juilliard School, zasloužila o stmelení vůdčích představitelů amerického moderního tance na letních kempech univerzity v Benningtonu. Tento počín považuji za důležitou předzvěst taneční výuky na Juilliard School, a proto v následující kapitole stručně charakterizuji taneční výuku na The Bennington School of the Dance.

3. The Bennington School of the Dance

Tato škola se zapsala do historie tím, že uspořádala v letech 1934–1942 celkem devět letních soustředění s výukou moderního tance. Zúčastnil se jich přibližně jeden tisíc tanečníků, a to především učitelé, kteří chtěli získat zkušenosti od mistrů v tomto oboru, aby je pak sami mohli předat svým žákům ve všech koutech USA.¹¹ Škola představovala historicky první centrum studia moderního tance v Americe a zároveň upevnila jeho postavení ve společnosti.

The Bennington College, malá soukromá univerzita svobodných umění pro ženy ve městě Bennington, na úpatí Vermont's Green Mountains, vznikla roku 1932. Výuka se zde zakládala na filozofii, pro kterou byl tanec jednou z metod, jak vyučovat a předávat umění. The School of the Dance, autonomní školu sídlící v prostorách univerzity, založili Martha Hill, Mary Josephine Shelly a Robert Devore Leigh – rektor univerzity. Její jádro představovali už od roku 1934 choreografové Martha Graham, Doris Humphrey a Charles Weidmann, roku 1936 se přidala Hanya Holm, a tím dotvořila tzv. Velkou čtyřku. Velkým benefitem pro ně bylo, že jim škola poskytla veškeré zázemí také pro jejich taneční soubory. Zároveň jim nabídla široké pole pro výběr nových potenciálních spolupracovníků. K dalším osobnostem, které na této škole vyučovaly, patřili například Louis Horst – pedagog taneční kompozice a hudební režisér Marthy Graham; John Martin – první taneční kritik New York Times a tanečník, Bessie Schönberg – asistentka Marthy Hill; Norman Lloyd – hudební skladatel; Arch Lauterer – jevištní výtvarník. Premiéru zde měly nejen některé světově známé choreografie tzv. Velké čtyřky, ale také například Merce Cunninghama nebo José Limóna.

Taneční techniku vyučovali M. Graham, H. Holm, D. Humphrey, Ch. Weidmann a jejich asistenti, M. Hill a B. Schönberg. Taneční kompozici L. Horst, M. Hill a B. Schönberg. Vedle tohoto hlavního programu zde probíhaly také workshopy týkající se choreografie, taneční hudby, jevištního designu a několik kurzů dějin tance, taneční kritiky a notace. Od roku 1940 byl do výuky taneční techniky zařazen klasický a lidový tanec a step.

¹¹ Srov. Heslo Bennington School of the Dance. In COHEN, Selma Jeanne (Ed.). *International Encyclopedia of Dance. Volume 1*. New York – Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 420–422. ISBN 0-19-517369-4.

4. The Juilliard School

V této kapitole se budeme stručně zabývat Juilliard School jako institucí. Nejprve její historii, poté cíli, školním a možnostmi finanční výpomoci studentům. Na závěr shrneme základní informace, které se týkají studijních programů na divadelní a hudební fakultě a studia „společného základu“ pro všechny studenty uměleckých fakult na Fakultě svobodných umění.

4.1 Historie

Škola byla založena Dr. Frankem Damroschem, kmořencem hudebního skladatele Ferencze Liszta, roku 1905 jako Institute of Musical Art.¹² Damrosch byl přesvědčený, že američtí umělci nemusí jezdit do ciziny, aby získali pokročilé hudební vzdělání, a proto založil v USA tuto školu na srovnatelné úrovni s evropskými konzervatořemi. Původně sídlila na rohu Fifth Avenue a 12th Street, ale po pěti letech se přestěhovala do jiné čtvrti, poblíž Columbia University.

Devět let poté zemřel Augustus Juilliard, bohatý obchodník v textilním průmyslu, který zanechal ve své závěti velkou sumu peněz na podporu rozvoje hudby. Dědicové tedy založili v roce 1924 Juilliard Graduate School, aby pomohli nadějným studentům dokončit jejich hudební vzdělání. V roce 1926 se obě školy spojily pod názvem Juilliard School of Music a jejím rektorem se stal John Erskin. Jeho pozici vystřídal roku 1937 koncertní klavírista a skladatel Ernest Hutcheson, který zde zůstal až do roku 1945.

Následující rektor, William Schuman rozšířil školu o taneční oddělení, jehož vedoucí se roku 1951 stala Martha Hill. V roce 1968, když školu vedl Peter Mennina, se připojilo divadelní oddělení, jehož vedoucím byl John Houseman. Vzhledem k širšímu zaměření školy se změnil její název pouze na Juilliard School a rok poté se škola přestěhovala do svého nynějšího působiště na Lincoln Center. První inscenací Juilliard Opera Center byla *The Rake's Progress* od Igora Stravinského a roku 1970 bylo otevřeno v Lincoln Center divadlo Juilliard

¹² Srov. The Juilliard School – A Brief History [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/about/brief-history>>

Theatre. Od toho roku až do současnosti je rektorem školy Dr. Joseph W. Polisi, který se mimo jiné zasloužil o přidání nových studijních programů, rozšíření a rekonstrukci školy, která byla dokončena roku 2009.

4.2 Cíle školy

Posláním školy je poskytnout nadaným hudebníkům, tanečníkům a hercům z celého světa nejvyšší umělecké vzdělání.¹³ Má pomoci dosáhnout nejvyššího rozvoje jejich individuálního potenciálu, aby se prosadili jako umělci, sólisti a osobnosti v globálním měřítku.

Za účelem tohoto poslání si škola vytyčila sedm cílů:

1. Škola vyhledává a oslovuje mladé, nejtalentovanější, výkonné umělce z celého světa a snaží se zajistit, aby se finanční náklady nestaly odstrašujícím činitelem při jejich úsilí studovat na této škole.

2. Škola zajišťuje vzdělávací prostředí, které pečuje o umělecký, intelektuální a osobní růst svých studentů a připraví je k tomu, aby dosáhli úspěšné kariéry a produktivního života jako umělci i osobnosti a získali přední postavení ve své profesi.

3. Škola zvyšuje edukační a umělecké standardy, aby udržela krok s proměnami celosvětové úrovně studentů múzických umění¹⁴.

4. Škola udržuje kontakty se slavnými členy fakulty a poskytuje jim možnost spolupráce zahrnující začlenění do uměleckého a vzdělávacího života umělecké komunity.

¹³ Srov. The Juilliard School – Juilliard´s Mission [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/about/juilliards-mission>>

¹⁴ Termín „performing arts“ překládáme v této bakalářské práci jako múzická umění. Další možnosti překladu jsou „výkonná umění“ nebo „jevištní umění“.

5. Škola dodržuje závazek rozmanitosti akademické umělecké komunity zajišťující všem studentům přátelské prostředí se širokým zázemím.
6. Škola se aktivně podílí na formování budoucnosti múzických umění tím, že poskytuje studentům příkladné vzdělávací programy a podporuje je, aby vystupovali ve společnosti jako „zástupci umění“.
7. Škola představuje své výsledky širokému globálnímu publiku, a tím si udržuje výsadní postavení v globální diskuzi o významu múzických umění.

4.3 Školné a stipendia

Juilliard School je vysoká škola založená na bázi výuky evropských tanečních, hudebních nebo hereckých konzervatoří. To znamená, že jsou studenti intenzivně připravováni pro aktivní dráhu výkonného umělce formou převážně praktické výuky a jevištní praxe. Školné v akademickém roce 2015/2016, celkem za 9 měsíců, činí 39 720 dolarů.¹⁵ Škola poskytuje studentům také možnost ubytování a stravování na kolejích za nižší cenu, než je standardní ubytování v New Yorku. Školné, ubytování na kolejích včetně stravování, náklady na knihy, potraviny a kapesné vycházejí pro jednoho studenta na 57 950 dolarů (pokud je ubytován ve dvoulůžkovém pokoji) a na 61 620 dolarů (pokud je ubytován v jednolůžkovém pokoji) za tento školní rok. Do sumy nejsou zahrnuty náklady na městskou hromadnou dopravu, které vycházejí na 1 008 dolarů.

Jedním z cílů školy je umožnit talentovaným, výkonným umělcům, aby dosáhli největšího rozvoje svého nadání bez ohledu na svou finanční situaci. Z tohoto důvodu je studentům nabízeno několik druhů finanční výpomoci, a to formou Juilliard stipendia, federálních a státních grantů, federálních studentských a rodičovských půjček nebo tzv. Juilliard work-study. Podrobnostmi jejich získání

¹⁵ Srov. The Juilliard School – Tuition, Fees and Expenses [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/tuition-fees-and-expenses>>

se dále zabývat nebudeme, nejsou pro tuto práci relevantní. Pouze zmíníme fakt, že stipendijní podporu získá během studia přibližně 80% studentů.¹⁶

¹⁶ Srov. The Juilliard School – Financial Aid [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/financial-aid>>

4.4 Divadelní fakulta, Hudební fakulta, Fakulta svobodných umění

V současnosti se škola skládá ze čtyř fakult: taneční, divadelní, hudební a svobodných umění. Dříve, než se budeme věnovat pouze taneční fakultě, seznámíme se stručně s profilem a studijními programy ostatních fakult.

4.4.1 Divadelní fakulta

Fakulta byla založena roku 1968 známým americkým režisérem Johnem Housemanem a francouzským režisérem, pedagogem a hercem Michelelem Saint-Denise. K vůdčím osobnostem této fakulty patří americký režisér a pedagog Alan Schneider, anglický režisér a známý interpret Shakespearových děl Michael Langham, americký režisér a současný umělecký ředitel Shakespeare Theatre ve Washingtonu, D. C. Michael Kahn. Současným děkanem fakulty je James Houghton.¹⁷

Fakulta nabízí čtyřletý bakalářský nebo čtyřletý navazující magisterský studijní program Drama, po jehož absolvování získají studenti titul B.F.A. (Bachelor of Fine Arts) nebo M.F.A. (Master of Fine Arts).¹⁸ Studenti obou těchto prezenčních programů společně pracují v kurzech zaměřených na herectví, pohyb, práci s hlasem a široký dramatický repertoár.¹⁹ Studenti bakalářského programu musí zároveň plnit atestace „společného základu“ na fakultě Svobodných umění. Součástí magisterského studijního programu jsou předměty týkající se například produkce, režie, psaní divadelních her nebo pedagogiky. Součástí obou studijních programů je také divadelní praxe. Každý rok je přijímáno osm až deset studentů. V tomto programu je také možné získat místo titulu BFA nebo MFA pouze absolventský diplom.

¹⁷ Srov. The Juilliard School – Drama – History [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/drama/history>>

¹⁸ Srov. The Juilliard School – Drama Faculty [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://catalog.juilliard.edu/content.php?catoid=22&navoid=2380>>

¹⁹ Srov. The Juilliard School – Acting Programs [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/drama/acting-programs>>

Speciální program této fakulty – Lila Acheson Wallace American Playwrights Program, nebo také zkráceně Playwriting (Psaní divadelních her) je zaměřený na psaní nových divadelních her.²⁰ Každý rok nabízí čtyřem nebo pěti studentům, zkušební jednoleté bezplatné studium, poté mohou vybraní studenti pokračovat ve studiu ještě jeden rok a obdrží absolventský diplom.

4.4.2 Hudební fakulta

Tato fakulta je ze všech fakult školy největší a s největším množstvím studijních programů.²¹ Pojímá na 600 studentů z více než 40 států. Její pedagogové jsou světově známí sólisté, komorní i orchestrální hudebníci, nositelé Pulitzer Prizes, Grammy a Academy Awards.

Fakulta nabízí bakalářský, magisterský i doktorský studijní program, absolventské diplomy a zároveň možnost účinkování ve školních orchestrech. Ty prezentují jednak současná a tradiční hudební díla, pod vedením dirigenta Alana Gilberta, jednak komorní hudbu prostřednictvím například mezinárodně uznávaného smyčcového kvartetu Juilliard String Quartet, dechového kvintetu American Brass Quintet a Juilliard Baroque.²²

Na vokální přednes se specializuje Ellen and James S. Marcus Institute for Vocal Arts. Ten pokrývá program, který se vztahuje k divadelnímu opernímu zpěvu i k sólovému koncertnímu recitálu.²³

Program Jazz Studies se zaměřuje na pre-profesionální veřejné účinkování v jazzovém orchestru i v malých souborech. Kromě koncertů ve školních prostorách vystupují studenti také v newyorských jazzových klubech a na turné.

²⁰ Srov. The Juilliard School – Lila Acheson Wallace American Playwrights Program [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/drama/lila-acheson-wallace-american-playwrights-program>>

²¹ Srov. The Juilliard School – Music [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/music>>

²² Srov. The Juilliard School – Music Performance Ensembles [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1944&returnto=2378>

²³ Srov. The Juilliard School – Ellen and James S. Marcus Institute for Vocal Arts [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1945&returnto=2378>

Kromě soukromých lekcí poskytuje studium například také kurzy historie jazzu, improvizace nebo skladby.²⁴

Program Historical Performance se zaměřuje na hudbu 17. a 18. století, a to nejen na její praktické provozování v souborech zabývajících se historickým repertoárem, ale i na teoretické analýzy dobových materiálů a speciální víkendové semináře s externími umělci, k nimž patří William Christie, Richard Egarr nebo Jordi Savall.²⁵

Programy Music Undergraduate Studies, Music Graduate Studies a C.V. Starr Doctoral Fellows se zabývají převážně studiem hry na jednotlivé hudební nástroje.²⁶ Klasická studijní doba bakalářského a magisterského programu jsou čtyři roky, nejméně dva a nejvíce sedm. Po jejich absolvování získávají studenti titul B. M. (Bachelor of Music), M. M. (Master of Music) nebo absolventské diplomy. Základní studované obory jsou: bas trombón, basoon, cello, klarinet, skladba, dvojitý bas, flétna, kytara, harfa, lesní roh, jazzová studia, hoboj, varhany, perkuse, klavír, trombón, trubka, tuba, viola, housle, zpěv. V těchto oborech mohou studenti po dokončení bakalářského programu pokračovat v navazujícím magisterském studiu, následně v doktorském programu s titulem D. M. A. (Doctor of Musical Arts). Obojí je rozšířeno o obory, jako například obligátní klavír, dirigování, historická vystoupení. Doktorský program se nevztahuje na obor Jazz Studies.

²⁴ Srov. The Juilliard School – Jazz Studies [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1946&returnto=2378>

²⁵ Srov. The Juilliard School – Historical Performance [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1947&returnto=2378>

²⁶ The Juilliard School – Music Undergraduate Studies [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1949&returnto=2378>; The Juilliard School – Music Graduate Studies [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1950&returnto=2378>; The Juilliard School – C.V. Starr Doctoral Fellows Program [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1955&returnto=2378>

4.4.3 Fakulta svobodných umění

Součástí „společného základu“ studentů bakalářských a magisterských programů divadelní, hudební a taneční fakulty je plnění atestací na Liberal Arts Faculty – na Fakultě svobodných umění.²⁷ Tyto kurzy nejsou povinné pro studenty aspirující pouze na absolventský diplom. Zaměřují se na studium literatury, filozofie, společenských věd, historie, umění a cizích jazyků – francouzštiny, němčiny, italštiny a ruštiny. Tyto kurzy mají za úkol rozvíjet u studentů dovednosti týkající se odborného nebo tvůrčího čtení a psaní, komunikace a kritického myšlení. K povinným kurzům patří: Seminář psaní; Etika – svědomí a dobrý život; Společnost, politika a kultura; Umění a estetika. Dále si mohou studenti vybírat z volitelných kurzů rozdělených na tematické oblasti: Historie umění; Literatura a tvůrčí psaní; Filozofie; Historie a společenské vědy; Cizí jazyky.

²⁷ Srov. The Juilliard School – Liberal Arts Faculty [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://catalog.juilliard.edu/content.php?catoid=22&navoid=2356>>

5. Taneční fakulta The Juilliard School

V této kapitole se budu zabývat nejprve historií fakulty a jejími nejslavnějšími osobnostmi – pedagogy a choreografy. Poté se podívám na strukturu jejích studijních programů a přijímacího řízení.

5.1 Historie fakulty a její osobnosti

Fakulta byla založena roku 1951 a její první vedoucí se stala Martha Hill.²⁸ Jednalo se o v té době unikátní instituci, ve které se rovným dílem vyučovala moderní i klasická taneční technika. Přestože Martha Hill zastávala funkci emeritní vedoucí až do své smrti v roce 1995, stala se výkonnou ředitelkou fakulty roku 1985 Muriel Topaz. Po ní nastoupil na tuto pozici Benjamin Harkarvy, zakladatel Netherlands Dans Theater a bývalý ředitel například Royal Winnipeg Ballet. Po jeho smrti, v roce 2002, byl na jeho pozici dosazen Lawrence Rhodes, mezinárodně uznávaný tanečník a bývalý vedoucí tanečního oddělení Tisch School of the Arts na New York University.

Na následujících stránkách uvedu stručný životopis Marthy Hill a poté těch nejznámějších choreografů, kteří vyučovali na taneční fakultě Juilliard School. Některé z nich obohatím o historické reflexe jejich výuky bývalými studenty.

Martha Hill (1901 East Palestine, USA – 1995 Brooklyn, USA)

Martha Hill se velkou mírou zasloužila o rozvoj a zformování amerických vzdělávacích institucí zaměřených na tanec.²⁹ Vystudovala Kellogg School of Physical Education, kde až do roku 1923 také učila balet a gymnastiku. Poté působila jako vedoucí tance na Kansas State Teachers College (1923–1926). Z moderních technik ji nejvíce oslovila spolupráce s Marthou Graham. V letech

²⁸ Srov. The Juilliard School – Dance Faculty – History [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/dance/history>>

²⁹ Srov. Heslo Hill, Martha. In COHEN, Selma Jeanne (Ed.). *International Encyclopedia of Dance. Volume 3*. New York – Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 363–364. ISBN 0-19-517369-4.

1929–1931 byla M. Hill členkou jejího souboru. Tato zkušenost ovlivnila také její pohled na taneční vzdělání. Zastávala názor, že se studenti musí učit přímo od profesionálních výkonných umělců.

Funkce vedoucí fakulty nebo tanečního oddělení zastávala v těchto institucích: University of Oregon (1927–1929); the Lincoln School, Teachers College, Columbia University (1929–1930); the New York University School of Education (1930–1951); Bennington College (1932–1951) a Juilliard School (1951–1985). Po odchodu do důchodu, v roce 1985, stále vyučovala na Juilliard School semináře pro studenty vyšších ročníků. Její zásluhou učili na Juilliard School světově známí moderní i baletní umělci: Martha Graham, Doris Humphrey a José Limón, Agnes de Mille, Anthony Tudor a Jerome Robbins.

Martha Graham (1894 Pittsburgh, USA – 1991 New York, USA)

Z jejího bohatého životopisu jen stručně připomínám, že v osmi letech navštívila představení Ruth St. Denis, které ji zcela uchvátilo. Po maturitě vystudovala obory divadlo a tanec na Cumnock School of Expression v Los Angeles. Studovala také na škole Denishawn, založené v roce 1914 Tedem Shawnem a Ruth St. Denis.³⁰ V letech 1923–25 tančila na Broadwayi v muzikálu Greenwich Village. V její tvorbě ji ovlivnily choreografie Teda Shawna, setkání se skladatelem Louistem Horstem a myšlenky Mary Wigman. Roku 1927 založila Školu současného tance, kde vyvíjela vlastní taneční techniku. Na protest proti nacistické okupaci odmítla roku 1936 pozvání k účinkování na olympiádě v Berlíně. O rok později byla pozvána k rozhovoru s prezidentem Rooseveltem a jeho chotí do Bílého domu. Vyučovala na Bennington School of Dance a na Juilliard School. Právě Juilliard School poskytla prostory pro zkoušky i vystoupení jejího souboru v roce 1952, kdy se sama zotavovala ze zranění kolena, a proto nemohla vystupovat.³¹

Z jejích choreografií na tomto místě zmíním jen zlomek. Sociální tematikou se zabývají např. *Revolt* (1927), *Immigrant* (1930), *Lamentation* (1930); americkou kulturou např. *Primitive Mysteries* (1931), *Appalachian Spring* (1944) a

³⁰ Srov. PETIŠKOVÁ, Ladislava. *Čítanka světové choreografie 20. století*. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005, s. 64–73. ISBN 80-239-6412-7.

³¹ Srov. REITER, Susan. *Homage to a Dance Triumvirate*. [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

antickými tématy např. *Errand into the Maze* (o Mínotaurovi, 1947), *Night Journey* (příběh Oidipa, 1947), *Klytáimnéstra* (1958).

Její technika se soustřeďuje na střed těla jako na zdroj energie i emocí. Pracuje se dvěma klíčovými pojmy – kontrakce (contraction) a uvolnění (release). „*Vtahuje sílu do solar plexu – to je její proslulá kontrakce – ostré, rychlé stažení břišních svalů směrem ke struně páteřní. Tento impuls ohýbá záda a zaobluje tělo směrem dovnitř. Kontrakce je vyvážena uvolněním, výbuchem energie tryskající do prostoru. Charakteristickými pohyby jsou vyosení, skoky v kontrakcích, v zakřivených pozicích s hlavou prakticky u nohou.*“³²

Doris Humphrey (1895 Oak Park, USA – 1958 New York, USA)

Tanec studovala u Mary Wood Hinmann, v Chicagu a především ve škole Denishawn.³³ Brzy se stala asistentkou a spoluchoreografkou Ruth St. Denis. V polovině dvacátých let uskutečnila turné po Asii, které ji ovlivnilo v pohledu na taneční umění. V roce 1928 založila s Charlesem Weidmannem a kostýmní výtvarnicí Pauline Lawrence vlastní soubor i taneční školu. Brzy se k nim připojil také tanečník José Limón. Ve 30. letech sice vystupovala na Broadwayi, ale především se snažila prosadit moderní tanec do americké kultury. Roku 1934 společně s Marthou Graham, Charlesem Weidmannem a Hanyou Holm učila na letní taneční škole na univerzitě v Benningtonu. Od roku 1954 učila na Juilliard School kompozici a dramaturgii tance.

„*Spolu s Weidmannem vytvořila vlastní metodu analýzy tanečního pohybu, technický systém založený na kontrastu pád – zdvih (fall – recover). Usilovala o co nejširší rozvoj tanečnickovy osobnosti.*“³⁴ K jejím nejznámějším choreografiím patří např. skupinové kompozice *Water Study* (1928), *The Shakers* (1931), *New Dance* (1935), dramatický opus *Lament for Ignacio Sánchez Mejías* (1946) a její vrcholné dílo jako poselství humanismu *Day on Earth* (1947). K nejslavnějším teoretickým spisům patří *The Art of Making Dances*.

³² Tamtéž, s. 65.

³³ Tamtéž, s. 74–81.

³⁴ Tamtéž, s. 80–81.

José Limón (1908 Culiacán, Mexiko – 1972 Flemington, USA)

Pocházel z hudební rodiny, se kterou v roce 1915 emigroval z Mexika do USA.³⁵ Studoval na univerzitě v Kalifornii kresbu, ale v roce 1928 školu opustil a odešel do New Yorku. Zde ho upoutalo koncertní vystoupení německých tanečnicků Haralda Kreutzberga a Yvonne Georgi. Ve svých dvaceti letech se rozhodl, že se stane tanečníkem. Navštěvoval lekce moderního tance ve studiu Doris Humphrey a Charlese Weidmanna. Záhy se připojil k jejich souboru. Svůj vlastní soubor založil roku 1946, v jehož vedení stála až do roku 1958 Doris Humphrey. Ta se během šéfování souboru zároveň silně podílela na vytříbení Limónova tvůrčího potenciálu. Limón za svůj život vytvořil 74 choreografií, z nichž 20 je nedílnou součástí moderního repertoáru tanečních souborů po celém světě. K nejznámějším z nich patří například: *Western Folk Suite* (1943), *The Moor's Pavane* (1949), *The Exiles* (1950), *The Traitor* (1954), *A Choreographic Offering* (1964), *The Winged* (1966), *The Unsung* (1970).

Na Juilliard School vyučoval od roku 1951. Měl zde jedinečnou příležitost předávat svou techniku a zároveň pracovat s velkou skupinou tanečnicků, tvořit choreografie i pro pouze mužské obsazení. V šedesátých letech vybíral nové členy do svého souboru přímo z řad absolventů školy.

Limón upoutával studenty vrozenou ušlechtilostí a impozantní prezentací.³⁶ Laura Glenn, bývalá studentka Juilliard School, vzpomíná, že k němu cítila ohromnou úctu. Podle ní měl vizi čehosi rozsáhlého a nádherného ve světě. Pokud se člověk dostal k Limónovi blízko, mohl toho uvidět záblesk. Další studentka, Linda Kent, nazývá Limóna ikonou, přestože jí jeho technika připadala velmi nepřírozená a moc s ní bojovala. Vzpomíná, že přirovnával tělo k orchestru a vysvětloval, jak používat jeho jednotlivé části, aby vytvořily celek.

³⁵ Srov. Heslo Limón, José. In COHEN, Selma Jeanne (Ed.). *International Encyclopedia of Dance. Volume 4*. New York – Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 197–200. ISBN 0-19-517369-4.

³⁶ Srov. REITER, Susan. *Homage to a Dance Triumvirate*. [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

Agnes de Mille (1905 New York, USA – 1993 New York, USA)

Získala bakalářský titul z oboru angličtina na University of California v Los Angeles.³⁷ Tanec studovala ve škole Theodore Koslov School of Imperial Russian Ballet také v Los Angeles a také u Marie Rambert v Londýně. Spolupracovala mimo jiné s Anthonym Tudorem, Lydií Sokolovou a dalšími. V roce 1932 odjela z USA do Evropy, kde tančila v souborech Ballet Rambert nebo Tudor's Dance Theatre. V letech 1937–1938 se vrátila do USA a dostala angažmá v souborech Ballet Theatre, Ballet Russe de Monte Carlo nebo Joos Ballet. Také založila soubor Agnes de Mille Dance Theatre. Své choreografie nezřídka stavěla na „lidovou“ americkou hudbu a stala se zakladatelkou baletního žánru „the American local-color ballet“, v překladu baletu amerického místního koloritu. K jejím nejslavnějším choreografiím patří například muzikálové show *Oklahoma!* (1943), *Carousel* (1945), *Brigadoon* (1947), *Paint Your Wagon* (1951) a balety *Rodeo* (1942), *Fall River Legend* (1948), *The Informer* (1988).

Anthony Tudor (1909 Londýn, Velká Británie – 1987 New York, USA)

Tanci se vzdělával u Marie Rambert v Londýně, kde také působil v jejím souboru jako asistent a sekretář.³⁸ Poté zde založil soubor London Ballet a byl jeho ředitelem a choreografem v letech 1937–1940. V letech 1939 – 1950 působil jako choreograf v newyorském Ballet Theatre. V šedesátých letech byl krátce uměleckým šéfem Královského švédského baletu, v sedmdesátých letech šéfem American Ballet Theatre. Hostoval jako choreograf v mnoha zahraničních souborech. Mezi jeho nejznámější choreografie patří například: *Jardin aux lilas* (1936), *Dark Elegies* (1937), *The Judgement of Paris* (1938), *Pillar of Fire* (1942), *Undertow* (1945), *Shadowplay* (1967), *The Leaves are Fading* (1975). Pro studenty Juilliard School vytvořil tyto choreografie: *Exercise Piece* (1953), *Elizabethan Dances and Music* (1953), *Britannia Triumphans* (1953), *A Choreographer Comments* (1960), *Dance Studies in Gradus ad Parnassum* (1962), *Sunflowers* (1971), *Cereus* (1971), *Continuo* (1971).

³⁷ Srov. Heslo de Mille, Agnes. In BREMSER, Martha (Ed.). *International Dictionary of Ballet. Volume 1*. Detroit – London – Washington DC: St. James Press, 1993, s. 361–364. ISBN 1-55862-084-2.

³⁸ Srov. Heslo Tudor, Anthony. In BREMSER, Martha (Ed.). *International Dictionary of Ballet. Volume 2*. Detroit – London – Washington DC: St. James Press, 1993, s. 1438–1441. ISBN 1-55862-084-2.

Tudor vyučoval na Juilliard School od roku 1951, byl známý svou vznětlivou povahou a ironií v úsečných poznámkách.³⁹ Profesionální tanečníky ponížil až k slzám, když jim líčil to, co viděl v jejich vystoupeních. Linda Kent vzpomíná, že při kurzech partneriny byl schopný nechat dívku stát celou hodinu pouze na levé noze. Laura Glenn uvádí, že mnoho lidí zastrašoval. Proto se na jeho kurzech chytře přizpůsobila následující radě: pokud Tudor pozná, že se ho studenti bojí, je schopen sníst je za živa! Dívala se mu vždy přímo do očí.

Jerome Robbins (1918 New York, USA – 1998 New York, USA)

V letech 1935–1938 studoval na New York University.⁴⁰ Tanec studoval mimo jiné u Elly Daganové, Heleny Platové nebo Anthonyho Tudora, moderní tanec u Sonii Robbins a Alice Bentley. V letech 1938–1940 vystupoval v muzikálech na Broadwayi, poté byl přijat do Ballet Theatre, kde působil jako sólista v letech 1941–1944. Tanečníkem, choreografem a zároveň uměleckým šéfem New York City Ballet byl mezi léty 1949–1959. Od roku 1965 zde působil jako choreograf baletní mistr. Prosadil se také jako choreograf muzikálů a televizních produkcí. Z jeho nejznámějších choreografií zmiňme například: muzikály *On the Town* (1945), *Billion Dollar Baby* (1946), *High Button Shoes* (1947), *West Side Story* (1957), *Fiddler on the Roof* (1964), balety *Fancy Free* (1944), *The Cage* (1951), *The Concert* (1956), *Les Noces* (1965), *Dybbuk* (1974), *Other Dance* (1976), *Glass Pieces* (1983).

5.2 Studijní programy

Na této fakultě je možné studovat čtyřletý bakalářský studijní program Dance zakončený titulem B. F. A., který je rovným dílem zaměřený na výuku klasické

³⁹ Srov. REITER, Susan. *Homage to a Dance Triumvirate*. [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

⁴⁰ Srov. Heslo Robbins, Jerome. In BREMSER, Martha (Ed.). *International Dictionary of Ballet. Volume 2*. Detroit – London – Washington DC: St. James Press, 1993, s. 1199–1203. ISBN 1-55862-084-2.

taneční techniky i moderních tanečních technik.⁴¹ Pokud si chtějí studenti zvolit tentýž program, ale zakončený pouze absolventským diplomem, musí mít zvláštní povolení od Office of Admissions (Oddělení pro přijímací řízení).

Vývoj studenta, jeho „studijní výsledky“ neboli „odkud kam se posunul“, hodnotí každý pedagog vzhledem k cílům, které byly vytyčeny a schváleny fakultou.⁴² Jeho výsledky v rámci třídy jsou pak posuzovány každým pedagogem i skupinou pedagogů. Studenti obdrží dvakrát ročně od každého pedagoga psané hodnocení. Během studia prvního a druhého ročníku absolvují na konci každého semestru individuální pohovor na celofakultní úrovni. Studenti vyšších ročníků pouze na požádání. Od studentů se zároveň očekává, že se budou během čtyřletého studia aktivně účastnit tvůrčích jevištních projektů.

Prezenční studium je velmi časově náročné, a proto jsou studenti již dopředu upozorněni na to, že není možné je absolvovat společně s angažmá nebo spoluprací s externími soubory.⁴³ Studijní program je založený na kreditovém systému. Na každý rok se studentům předepisují povinné atestace společně s počtem kreditů, které musí celkově získat.

Každý rok musí studenti bakalářského programu absolvovat následující kurzy:

Ballet Technique

Modern Dance Technique

Partnering

Repertory, Collaborations, Performance

V prvním ročníku jsou navíc vyučovány předměty Elements of Performing, Dance Composition, Alexander Technique, Dance History, Music Studies for Dancers a ze společného základu předměty Etika – Svědomí a dobrý život; Společnost, politika a kultura. Ve druhém ročníku absolvují navíc Second-year Seminar, Dance History, Music Studies for Dancers, ze společného základu předměty Umění a estetika; volitený kurz. Ve třetím ročníku navíc Anatomy/Kinesiology,

⁴¹ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

⁴² Srov. The Juilliard School – Dance Faculty [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://catalog.juilliard.edu/content.php?catoid=22&navoid=2376>>

⁴³ Srov. The Juilliard School – Dance B.F.A. [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_program.php?catoid=22&poid=2406&returnto=2376>

Stagecraft, volitelné předměty na Fakultě svobodných umění. Ve čtvrtém ročníku navíc Senior Production, Seminar for Seniors, Acting for Dancers.

Studenti si také mohou získat kredity z volitelných předmětů, které však nejsou vypisovány každý rok. Mezi ně patří: Voice for Dancers; Jazz; Tap; Dance Composition II; Solo and Duet Repertory; Senior Production Choreography; Choreographers and Composers.

Pokud chtějí studenti obdržet pouze absolventský diplom, studují sice také čtyři roky, ale mají předepsaný menší počet kreditů. Neplní atestace na Fakultě svobodných umění a nemají v prvním a ve druhém ročníku předmět Dance History.⁴⁴

⁴⁴ Srov. The Juilliard School – Dance, Diploma [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_program.php?catoid=22&poid=2409&returnto=2376>

5.3 Příjmací řízení

Taneční fakulta obvykle přijímá 12 mužů a 12 žen každý rok. Nezáleží na tom, zda nastoupí do bakalářského programu nebo do programu zakončeného absolventským diplomem. Mezi těchto celkem 24 studentů se počítají také studenti přestupující z jiné školy, mezinárodní studenti nebo tzv. „předběžně přijatí“⁴⁵ studenti. V následujících podkapitolách se budu zabývat nejdůležitějšími aspekty přijímacího řízení.

5.3.1 Základní kritéria

Mezi základní kritéria, která musí uchazeči splnit, patří tyto:⁴⁶

Všichni uchazeči musí mít minimálně tříletou praktickou zkušenost s tréninky klasického i moderního tance, a to v rozsahu minimálně 10 hodin za týden.

Před přijetím na Juilliard School musí dosáhnout věku minimálně 16 let a musí mít ukončenou střední školu (s výjimkou „předběžně přijatých“ studentů).

Uzávěrka elektronických přihlášek je 20. prosince. Základní podmínkou přijetí je splnění talentových zkoušek⁴⁷ v předem vypsanych termínech. Talentové zkoušky mohou uchazeči v případě neúspěchu opakovat pouze jednou, a to až v následujícím přihlašovacím cyklu.

⁴⁵ Viz níže.

⁴⁶ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Eligibility [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

⁴⁷ Budeme se jimi podrobně zabývat níže.

5.3.2 Esej a poplatek za přijímací řízení

Zároveň s elektronickou přihláškou musí uchazeči zaslat také esej v rozsahu jedné až dvou stran, dvojitého řádkování s velikostí písma 12.⁴⁸ V ní popíší, co je prvotně přimělo ke studiu tance a jakou mají motivaci pro jeho studium na profesionální úrovni. Dále mají zmínit, jakou cestou se dozvěděli o Juilliard School a jak jim toto studium pomůže dosáhnout jejich budoucích cílů.

Uchazeči přestupující z jiné školy musí zároveň vysvětlit, kdy poprvé začali uvažovat o přestupu a jak dospěli ke konečnému rozhodnutí. Uchazeči, kteří byli již dříve přijati na Juilliard School, ale studium nedokončili, vysvětlí, za jakým účelem se na školu chtějí vrátit. Všichni uchazeči mohou napsat také nepovinnou esej, pokud chtějí přijímací komisi sdělit své specifické životní zkušenosti – osobní i akademické.

Nevratný poplatek za přijímací řízení je 80 dolarů. V případě obtížné sociální situace mohou být uchazeči od tohoto poplatku osvobozeni.

5.3.3 Požadavky na vzdělání

Uchazeči musí mít ukončené středoškolské vzdělání, a to v několika možných formách, které povoluje stát New York.⁴⁹ Vzhledem k tomu, že struktura amerického vzdělávacího systému je jiná než v České republice a zároveň poměrně složitá, nebudeme se v této bakalářské práci zabývat dalšími podrobnostmi. Je relevantní pouze zmínit, že přijímací komise pečlivě posuzuje výsledky středoškolského studia a požaduje od studentů výpisy jednotlivých kurzů, jejich hodnocení nebo různé typy státních srovnávacích zkoušek. Těmito

⁴⁸ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Application, Essay and Application Fee [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

⁴⁹ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Academic Requirements [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

informacemi studenti potvrzují, že mají adekvátní vědomostní předpoklady pro pokračování ve studiu vysokoškolského typu.

Pokud se uchazeči hlásí jako tzv. „předběžně přijatí“, znamená to, že ještě neukončili středoškolské vzdělání. Jestliže budou díky svému extrémnímu nadání a zralosti na Juilliard School přijatí, musí střední školu dokončit během prvního roku bakalářského studia, které začnou studovat společně s ostatními studenty. Mezinárodní uchazeči, pro něž není angličtina mateřským jazykem, musí navíc absolvovat jazykovou zkoušku TOEFL, ACT nebo SAT na předepsané úrovni.

5.3.4 Doporučení

Uchazeči musí přiložit dva doporučující dopisy.⁵⁰ První od učitele angličtiny, aby potvrdil, že má uchazeč kvalitní dovednosti v oblastech mluveného i psaného projevu, odborného čtení a porozumění. Druhý dopis musí napsat učitel tance a zhodnotit v něm studentovu práci při výuce i na jevišti, především: jeho snahu a nadšení pro tanec, otevřenost korekcím, techniku, umělecký/jevištní projev.

5.3.5 Předběžné video

Uchazeči žijící mimo USA a Kanadu musí k elektronické přihlášce navíc nahrát na předepsaný webový portál vlastní video, a to do 1. prosince za poplatek 15 dolarů.⁵¹ Teprve na základě jeho zhodnocení přijímací komisí, obdrží či neobdrží pozvání na talentové zkoušky.

⁵⁰ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Letters of Recommendation [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

⁵¹ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Auditions and Pre-Screening [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

Video obsahuje tyto části:

1. Úvodní část – uchazeč v záběru na obličej a horní polovinu těla řekne své celé jméno, stát, ve kterém žije, a krátce představí svou taneční kariéru

2. Technika (s hudebním doprovodem) – uchazeč předvede tyto části z tréninku klasického tance:

- grand adagio obsahující développés v každé pozici, promenády a piruety
- petit allegro zahrnující skoky z obou nohou na obě (jumps on two feet), jetés, temps levés, assemblés a batýrované skoky
- grand allegro včetně grand jetés, tour jetés, dále včetně balancés nebo valčíku
- muži musí předvést také jednoduchý tour en l'air

3. Vystoupení – uchazeč předvede přibližně dvouminutové sólo s hudebním doprovodem, sólo může být z klasického nebo moderního tanečního repertoáru, může se jednat o originální nebo „tradiční“ choreografii. Ženy mohou tančit na špičkách. Technika en pointe však není povinnou součástí předběžného videa. Jeho cílem je prokázat uchazečovy umělecké kvality a plynulost pohybu. Uchazeč může přidat také další sólo, tančené druhou z vybraných technik. Sóla musí být předem označena titulkem s autorem hudby, názvem a autorem choreografie.

4. Improvizace – pokud si uchazeč zvolí sólo, které není tančené moderní technikou, může přidat video s taneční improvizací. Uchazeč zatančí bosý na hudbu J. S. Bacha, F. Chopina, S. Rachmaninova, M. Ravela, F. Schuberta nebo A. Vivaldiho. Do této improvizace by měl zařadit změny v úrovni pohybu a v jeho dynamice. Za nedodání této části videa nejsou uchazeči penalizováni. Jejím cílem je ukázat potenciál uchazečů pro taneční kariéru.

Co se týče dalších pokynů k náležitostem předběžného videa: uchazeči musí být oblečeni do přiléhavého „školního úboru“, který umožní jasné sledování a hodnocení jejich techniky. Tedy do trikotu/přiléhavého trička a punčocháčů/legín bez návleků atd. Ženy nesmí mít sukni. Zároveň si musí uchazeči vhodně zvolit barvu oblečení vzhledem ke kontrastu s prostředím a zajistit optimální podmínky pro natočení profesionálního videa.

5.3.6 Talentové zkoušky

Tyto zkoušky probíhají během ledna, února a března ve městech Chicago, San Francisco, Dallas, Miami a New York.⁵² Trvají celý den a mají pět vyřazovacích kol. V prvním kole uchazeči absolvují standardní trénink klasického tance ve školním oblečení (muži v bílém přiléhavém tričku, černých legínách a bílých ponožkách; ženy v černém trikotu a růžových punčocháčích, všichni v piškotech). Trénink se skládá ze cvičení u tyče (pliés, tendus, jetés atd.) a na volnosti (adagio, petit allegro – malé skoky, grand allegro – velké skoky atd.) Pokud uchazeč neprokáže dostatečnou úroveň klasické techniky, může být vyřazen již během tréninku. Po skončení tréninku jsou vybraní uchazeči – s kvalitními klasickými základy – vyzváni k tréninku moderního tance.

Trénink moderního tance absolvují uchazeči bosí. Zahrnuje krátké rozeřtání na volnosti včetně kruhových pohybů a ohybů torza. Dále vazby napříč prostorem zaměřené na preciznost pohybu s důrazem na rytmus, změny směru a úrovní pohybu. Úspěšní uchazeči jsou po tomto tréninku povoláni zpět k předvedení předem připravené sólové variace v délce do dvou minut.

Sólovou variaci, u níž musí sdělit název, autora hudby a choreografie, zatančí technikou podle vlastního výběru s doprovodem vlastní CD nahrávky. Cílem této části talentových zkoušek je ukázat tanečnickovy předpoklady pro vystupování na jevišti. Přijímací komise zhodnotí sóla a pozve vybrané jedince do dalšího kola. Jeho cílem je zjistit, jak rychle se uchazeči dokážou naučit krátkou vazbu z moderní choreografie, jak dokážou reagovat na připomínky „choreografa“ a jak pracují v týmu s ostatními tanečníky. Uchazeči, kteří úspěšně projdou i tímto kolem, musí absolvovat ještě závěrečný rozhovor se členy komise. V něm sdělí své profesní i životní cíle a zároveň prokážou svou intelektuální úroveň i emoční zralost pro studium v náročném tréninkovém prostředí.

⁵² Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Auditions and Pre-Screening [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

5.3.7 Kritéria pro přijetí

Uchazeči musí během talentových zkoušek prokázat, že splňují tato kritéria:⁵³

- závazek k těžkému tanečnímu tréninku
- na vysoké úrovni ovládají klasickou i moderní taneční techniku
- mají talent a potenciál pro jevištní vystupování: pronikavou představivost, odvahu a jsou emočně přístupní
- mají fyziologické předpoklady pro rozvoj těla prostřednictvím tance
- jsou ochotní přehodnotit svou dosavadní techniku a objevit nové přístupy k trénování
- jsou muzikální
- umí pracovat v souboru: jako taneční partneři jsou silní a zároveň empatictí, k ostatním tanečnickům jsou otevření a upřímní, mají dostatek flexibility při tvůrčím procesu s choreografy, režiséry nebo asistenty choreografa

Nyní stručně shrneme průběh přijímacího řízení. Uchazeči nejprve pošlou elektronickou formou přihlášku, esej a zaplatí poplatek. Poté jsou vyzváni k elektronickému přihlášení na některý termín talentových zkoušek v jednom z měst USA. Uchazeči žijící mimo USA a Kanadu musí nejprve obdržet pozvání k talentovým zkouškám, a to na základě předběžného videa, ve kterém ukážou své taneční dovednosti.

Talentové zkoušky jsou klíčovou částí přijímacího řízení. Po jejich skončení ve všech městech je vybráno 12 mužů a 12 žen a několik náhradníků.⁵⁴ Teprve tito uchazeči dodají v tištěné podobě všechny další dokumenty, o nichž jsme se zmínili výše v podkapitolách Požadavky na vzdělání a Doporučení. Škola totiž

⁵³ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Acceptance [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

⁵⁴ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Acceptance [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

zastává strategii „bezpapírové“ a k životnímu prostředí „přátelské“ administrativy.⁵⁵

6. Rozhovor s Jarkem Cemerem - hostujícím pedagogem na Taneční fakultě Juilliard School

Jarek Cemerek je přední český choreograf, pedagog a tanečník.⁵⁶ Vystudoval klasický tanec na konzervatoři v Ostravě, choreografii a taneční pedagogiku na HAMU v Praze a choreografii na Divadelní akademii v Helsinkách. Svou uměleckou dráhu začínal jako klasický tanečník v Národním divadle v Ostravě. Po přesídlení do Prahy působil v Laterně Magice a Statní opeře. Ze zahraničních souborů, ve kterých J. Cemerek tančil, jmenujme například Tanztheaterwien, Stadttheater v Bernu a Royal Opera House v Londýně. Jako pedagog působil v mnoha tanečních souborech a na mnoha festivalech, včetně Juilliard School, NorrDans, Steps on Brodway, Palucca Schule v Drážďanech. V roce 2009 spoluzaložil soubor Albamora Contemporary Dance v Dánsku. V roce 2011 obdržel cenu v rámci České taneční platformy za Nejlepší dílo roku a cenu Tanečník roku.

Pro přímou reflexi práce se studenty na Juilliard School jsem požádal o rozhovor českého choreografa a pedagoga Jarka Cemerka.⁵⁷ Ten hostoval na této škole jako pedagog techniky současného tance celkem dvakrát – poprvé v letním semestru 2010/11, podruhé v zimním semestru 2012/13, kdy zároveň vytvořil závěrečnou choreografii pro absolventský ročník.

Choreografie se jmenovala *Footholds* a hudební doprovod tvořila hudba Ondřeje Dědečka, islandského skladatele Ólafura Arnaldse a bosenské skupiny Dubioza

⁵⁵ Srov. The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Academic Requirements [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

⁵⁶ Srov. Jarek Cemerek [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <<http://prazskykomornibalet.cz/o-nas/baletni-mistri/jarek-cemerek/>>

⁵⁷ Celý rozhovor je v Příloze 1.

Kolektiv.⁵⁸ Skládala se ze sedmi částí a vyprávěla o životních zkušenostech tanečnicků prostřednictvím prvků floorworku a kontaktní improvizace, dále duetů a silného akcentu tělesnosti.

Podle ohlasů v tisku působila choreografie monotónně s přemírou pohybů připomínajících amatérskou improvizaci.⁵⁹ Přesto je zde oceňován moment, při kterém sedm mužů použije pohyb jako cestu k proměně své osobnosti – v jednu chvíli odkazují pohyby jejich paží k lidovému tanci, ale následně vyrazí tanečníci dopředu jeviště, aby si zkoušeli hip-hop.

K této spolupráci přizvalo J. Cemerka vedení školy po kladné referenci dvou studentů, kteří se účastnili jeho letního workshopu v Německu. Sám potvrzuje, že patří tato škola k nejlepším „univerzitám interpretačních umění“ na světě.⁶⁰ Studenti mají velmi kvalitní technickou úroveň, jsou motivovaní, pracovití a zároveň vděční za každou zpětnou vazbu.

Přestože se J. Cemerek vyjadřoval v rozhovoru velmi stručně a v několika otázkách se omezil pouze na webový odkaz, je jeho reflexe prostředí Juilliard School pro tuto bakalářskou práci přínosem. Potvrdil, že vysoké nároky kladené na uchazeče při přijímacích zkouškách a zároveň velmi drahé školné, jsou odrazem prestižního postavení této školy ve světovém měřítku.

7. Závěr – vlastní reflexe Taneční fakulty Juilliard School

Na základě rozhovorů jsem měl možnost nahlédnout přímo do vnitřního řádu školy, jak z pedagogického a choreografického díky J. Cemerкови, tak i z pohledu studentského díky B. Clostovi. Společně s informacemi o přijímacím řízení jsem si vytvořil ucelenější názor na požadavky, které jsou na studenty kladeny a jaké

⁵⁸ Srov. The Juilliard School – „New Dances: Edition 2012“ [online]. [cit. 2016-04-10] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/about/newsroom/2012-13/new-dances-edition-2012-featuring-four-newly-choreographed-dances-camille>>

⁵⁹ Srov. KOURLAS, Gia. Falling, Rolling and Table-Jumping, in Four Premiers [online]. [cit. 2016-04-10] Dostupný z WWW: <http://www.nytimes.com/2012/12/15/arts/dance/juilliard-dance-at-peter-jay-sharp-theater.html?_r=1>

⁶⁰ Srov. CLEMENT, Olivia. Juilliard Tops List of World 's Best Schools for Performing Arts [online]. [cit. 2016-04-10] Dostupný z WWW: <<http://www.playbill.com/article/juilliard-tops-list-of-worlds-best-schools>>

rozdíly jsou mezi HAMU a Juilliard School. Nejpodstatnější rozdíl je bezesporu ten, že je Juilliard School škola, kde je placená forma studia. I přes obrovskou částku, které školné činí je naprostá většina studentů podporována formou stipendia. Narozdíl od českého vysokoškolského studia, které je v naprosté většině poskytováno zcela zdarma. Připravuje umělce na profesionální dráhu tanečníka. Je to tedy takový mix konzervatoře a univerzity. Je to nepochybně zajímavý způsob propojení, jenž vyzdvihuje výhody taneční konzervatoře i HAMU. Téma placeného vzdělání bylo již mnohokrát diskutováno. Má své pro a proti, ale každý člověk by si měl uvědomit, že nic není zadarmo, zvláště pak nadstandartní vzdělání, což vysokoškolské studium bezesporu je. Z rozhovoru s B. Clostem mě zaujalo především to, že během roku mají studenti 13 představení, kterých se zúčastní každý student z ročníku. Mohou si tak představit, jaké to je být součástí taneční skupiny. Na podobném principu funguje i Taneční konzervatoř hl. m. Prahy. Připravuje mladé umělce na jejich budoucí práci umělce formou jevištní praxe, která je naprosto nezbytná v dalším vývoji tanečníka. Jelikož na HAMU není obor, který by aktivně připravoval tanečníka na jeviště, je zcela pochopitelné, že takováto forma vzdělávání chybí, i když se na HAMU živě diskutovalo o větším propojení studentů napříč obory, zatím se nic takového ve větším měřítku neuskutečňuje. Myslím, že by tak vznikaly pevnější vazby mezi studenty ze všech oborů, které se na taneční katedře vyučují. Také mě zaujalo jednotlivé hodnocení studentů, ať už písemné, či formou rozhovoru. Tento způsob hodnocení by byl vhodný na HAMU i na taneční konzervatoři. Každý student by pak měl jasnou představu, v čem zaostává u jednotlivého pedagoga. Také rodiče by měli jasnější představu o vývoji svých dětí, jelikož mnoho studentů nepochází přímo z Prahy.

Juilliard School je podle mého a názoru instituce, kterou by měl znát každý umělec, který se věnuje umění profesionálně, či jako volnočasovou aktivitu. Proto mě vždy překvapovalo kolik lidí v mém okolí, kteří se umění aktivně věnují, tuto školu nezná. I to byl jeden z podmětů, proč jsem napsal bakalářskou práci právě o Juilliard School. Chtěl jsem dokázat, že je až povinnost tuto školu znát a být si vědomi toho, jaké má nezastupitelné postavení na poli aktivního vzdělávání umělců.

Seznam pramenů a literatury

AU, Susanne. *Ballet and Modern Dance*. London: Thames & Hudson, 2002. ISBN 0-500-20219-2.

BREMSER, Martha (Ed.). *International Dictionary of Ballet*. Detroit – London – Washington DC: St. James Press, 1993. ISBN 1-55862-084-2.

COHEN, Selma Jeanne (Ed.). *International Encyclopedia of Dance*. New York – Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-517369-4.

CRAINE, Debra – MACKRELL, Judith. *Oxford Dictionary of Dance*. New York – Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN-13 978-0-19-956344-9.

JANEČEK, Václav. *Úvod do taneční pedagogiky*. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2013. ISBN 978-80-7331-267-1.

MASON, Francis (Ed.). *Balanchine's Complete Stories of the Great Ballets*. New York: Doubleday & Company, Inc., 1956.

PETIŠKOVÁ, Ladislava. *Čítanka světové choreografie 20. století*. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

ŠTÁVOVÁ, Helena. Osobnost Ohada Naharina. Bakalářská práce. Praha: Hudební a Taneční fakulta Akademie múzických umění, datum obhajoby 30. 5. 2012.

THOMAS, Helen. Dance, Modernity and Culture. In *Explorations in the Society of Dance*. London – New York: Routledge, 1995. ISBN 0-415-08794-5.

VANGELI, Nina. Dvacáté století – Století renesance těla a tance. In PETIŠKOVÁ, Ladislava. *Čítanka světové choreografie 20. století*. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005, s. 11–24. ISBN 80-239-6412-7.

Internetové zdroje

Bebe Neuwirth [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Bebe_Neuwirth>

BENONIOVÁ, Marcela. Událost v baletu ND: Ohad Naharin vás bude magicky přitahovat. [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<<http://operaplus.cz/udalost-v-baletu-nd-ohad-naharin-vas-bude-magicky-pritahovat/>>

CLEMENT, Olivia. Juilliard Tops List of World 's Best Schools for Performing Arts [online]. [cit. 2016-04-10] Dostupný z WWW:
<<http://www.playbill.com/article/juilliard-tops-list-of-worlds-best-schools>>

Henning Rübsam [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<<http://www.juilliard.edu/faculty/henning-r%C3%BCsam>>

Henning Rübsam [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Henning_R%C3%BCsam>

Jarek Cemerek [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<<http://prazskykomornibalet.cz/o-nas/baletni-mistri/jarek-cemerek/>>

Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.1 Les Ballets Russes. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW:
<<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2764&inpopup=1>>

Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.4 Les Ballets Russes de Monte Carlo. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW:
<<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2767&inpopup=1>>

Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.5 Ballets Russes de Colonel W. De Basil. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW:
<<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2768&inpopup=1>>

Katedra tance HAMU. Světové dějiny tance a baletu – 10.6 Original Ballet Russe. [online]. [cit. 2016-04-04] Dostupný z WWW:
<<http://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2769&inpopup=1>>

KOURLAS, Gia. Falling, Rolling and Table-Jumping, in Four Premiers [online]. [cit. 2016-04-10] Dostupný z WWW:
<http://www.nytimes.com/2012/12/15/arts/dance/juilliard-dance-at-peter-jay-sharp-theater.html?_r=1>

Lar Lubovitch [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<http://www.lubovitch.org/Company/Lar_Lubovitch/lar_lubovitch.html>

Ohad Naharin [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<https://batsheva.co.il/en/about?open=ohad_naharin>

Paul Taylor [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<[https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Taylor_\(choreographer\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Taylor_(choreographer))>

REITER, Susan. Homage to a Dance Triumvirate. [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

Rina Schenfeld [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<<http://rinaschenfeld.co.il/en/repertory-rina-schenfeld-dance-theater/>>

Rina Schenfeld [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Rina_Schenfeld>

Robert Battle [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<<http://www.britannica.com/biography/Robert-Battle>>

Robert Garland [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<http://www.liquisearch.com/ballets_by_robert_garland>

Robert Garland [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Garland>

The Juilliard School – „New Dances: Edition 2012“ [online]. [cit. 2016-04-10] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/about/newsroom/2012-13/new-dances-edition-2012-featuring-four-newly-choreographed-dances-camille>>

The Juilliard School – A Brief History [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/about/brief-history>>

The Juilliard School – Juilliard´s Mission [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/about/juilliards-mission>>

The Juilliard School – Drama – History [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/drama/history>>

The Juilliard School – Acting Programs [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/drama/acting-programs>>

The Juilliard School – Lila Acheson Wallace American Playwrights Program [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/drama/lila-acheson-wallace-american-playwrights-program>>

The Juilliard School – Drama Faculty [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://catalog.juilliard.edu/content.php?catoid=22&navoid=2380>>

The Juilliard School – Liberal Arts Faculty [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://catalog.juilliard.edu/content.php?catoid=22&navoid=2356>>

The Juilliard School – Music [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/music>>

The Juilliard School – Music Performance Ensembles [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1944&returnto=2378>

The Juilliard School – Ellen and James S. Marcus Institute for Vocal Arts [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1945&returnto=2378>

The Juilliard School – Jazz Studies [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1946&returnto=2378>

The Juilliard School – Historical Performance [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1947&returnto=2378>

The Juilliard School – Music Undergraduate Studies [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1949&returnto=2378>

The Juilliard School – Music Graduate Studies [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1950&returnto=2378>

The Juilliard School – C.V. Starr Doctoral Fellows Program [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_entity.php?catoid=22&ent_oid=1955&returnto=2378>

The Juilliard School – Dance Faculty – History [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/degrees-programs/dance/history>>

The Juilliard School – Dance Faculty [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://catalog.juilliard.edu/content.php?catoid=22&navoid=2376>>

The Juilliard School – Dance B.F.A. [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_program.php?catoid=22&poid=2406&returnto=2376>

The Juilliard School – Dance, Diploma [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <http://catalog.juilliard.edu/preview_program.php?catoid=22&poid=2409&returnto=2376>

The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Eligibility [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Application, Essay and Application Fee [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Academic Requirements [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Letters of Recommendation [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Auditions and Pre-Screening [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Acceptance [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

The Juilliard School – Dance Division Application and Audition Requirements – Transfer, International and Current/Former Juilliard Students [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/application-audition-requirements/dance-division-application-and-audition>>

The Juilliard School – Tuition, Fees and Expenses [online]. [cit. 2016-03-20]
Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/apply-audition/tuition-fees-and-expenses>>

The Juilliard School – Financial Aid [online]. [cit. 2016-03-20] Dostupný z WWW:
<<http://www.juilliard.edu/apply-audition/financial-aid>>

Obrazová příloha

Budova Juilliard School cca v roce 1950 [online]. Autor fotografie Alton Taube. [cit.2016-04-20] Dostupný z WWW:
<<http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4659381>>

Budova této školy nyní [online]. Autor fotografie Chris Cooper. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://weheartit.com/majalundskog/collections/101422322-my-future>>

Martha Hill. [online]. Autor fotografie neznámý. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.marthahilldance.org/index.php/martha-hill/martha-hill-gallery>>

Martha Hill při výuce. [online]. Autor fotografie neznámý. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.marthahilldance.org/index.php/martha-hill/martha-hill-gallery>>

Antony Tudor při výuce na Juilliard School. [online]. Autor fotografie Antony Tudor. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

Antony Tudor při zkoušce Jardin aux Lilas. [online]. Autor fotografie Elizabeth Sawyer. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

Plakát na vystoupení Marthy Graham na Juilliard School [online]. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

Martha Graham při přebírání ceny Capezio Dance Award [online]. Autor fotografie neznámý. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

José Limón v choreografii Ode. [online]. Autor fotografie Arnold Eagle. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

José Limón v choreografii There is a Time. [online]. Autor fotografie Arnold Eagle. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

Twyla Tharp promuje na Juilliard School. [online]. Autor fotografie neznámý. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.zimbio.com/photos/Twyla+Tharp/2011+Juilliard+School+Commencement/bTePZyFwnJF>>

Příloha 1 – Rozhovor s Jarkem Cemerkem, 27. 3. 2016

Přestože komunikace s panem Cemerkem ohledně poskytnutí rozhovoru probíhala vstřícně, překvapilo mě, že se v některých odpovědích spokojil pouze s internetovým odkazem.

1. Co Vás přimělo k tomu, že jste jako pedagog hostoval na Juilliard School?

Byl jsem přímo osloven vedením Juilliard School. Tomu ale předcházelo, že dva studenti z Juilliardu byli v Německu na mém workshopu v rámci Summer Intensive a referovali o mě v NY.

2. Jaká je pozice této školy, vzhledem k jejímu širokému zaměření (tanec, hudba, divadlo), v rámci úzce specializovaných „tanečních konzervatoří“ v New Yorku?

Už jen to, že Juilliard je podle letošních výsledků (<http://www.playbill.com/article/juilliard-tops-list-of-worlds-best-schools>) nejlepší školou svého druhu na světě, pak i v rámci newyorských tanečních škol je na prvním místě. Díky své prestiži si vybírá nejtalentovanější uchazeče z celých USA, příp. i ze zahraničí.

3. Jak dlouho jste zde působil?

Dvakrát jsem tam hostoval, poprvé (letní semestr 2010/11) jen coby pedagog, podruhé (zimní semestr 2012/13) současně také coby choreograf, kdy jsem vytvořil a nastudoval choreografii pro absolventský ročník.

4. Jaké předměty jste vyučoval? Učil jste pouze povinné předměty nebo také volitelné předměty a různé workshopy?

Učil jsem techniku současného tance, což je jeden z hlavních předmětů.

5. Jaký byl přístup studentů k výuce hostujícího pedagoga? Můžete je porovnat se studenty v Praze, Paříži, Londýně nebo v Drážďanech?

Studenti Juilliardu jsou velmi motivovaní a vděční za vše, co se naučí, za každý feedback (přestože platí vysoké školné). Obdobně jsem vnímal i studenty v Londýně, Paříži i Drážďanech. Se studenty HAMU se srovnání nedá provést,

protože v Praze se nestuduje interpretační obor, nýbrž pedagogika a choreografie, kde rozvoj tanečních schopností nepatří k prioritám.

6. Myslíte si, že jsou přísná kritéria pro výběr studentů na tuto školu? Mohou se na ni dostat pouze výjimečně talentovaní studenti, jako například na Royal Ballet School v Londýně?

Viz výše

7. V roce 2012 jste dělat pro tuto školu choreografii. Můžete nám o ní povědět více informací?

<http://www.juilliard.edu/about/newsroom/2012-13/new-dances-edition-2012-featuring-four-newly-choreographed-dances-camille>

<http://www.nytimes.com/2012/12/15/arts/dance/juilliard-dance-at-peter-jay-sharp-theater.html? r=0>

8. Na základě jakého kritéria jste vybíral tanečníky pro tuto choreografii?

Ze zadání Juilliard School vyplývalo, že do choreografie musí být začleněni všichni studenti ročníku.

9. Jak se Vám s nimi spolupracovalo? Našel jste v nich během zkoušek inspiraci pro svou tvorbu?

Spolupráce byla skvělá. Po všech stránkách. Všichni byli mimořádně talentovaní a pracovití.

10. Zaujalo Vás něco na této škole? Odnosl jste si ze svého hostování nějaký mimořádný zážitek?

Mimo výše už zmíněného mě zaujala personální politika. Pro získání dlouhodobější pracovní smlouvy musejí učitelé na sobě hodně pracovat několik let. Mimořádným zážitkem byl každý den strávený v této škole.

11. Chtěl byste se někdy na tuto školu vrátit?

Určitě patří k místům, kam kdykoliv rád zavítám.

Příloha 2 – Rozhovor se studentem Juilliard School, 18. 4. 2016

Prostřednictvím emailu jsem požádal vedení taneční fakulty Juilliard School o to, jestli by mi mohlo zprostředkovat rozhovor s některým ze studentů. Larry Geddes, asistent ředitele, byl velmi vstřícný a poslal mi email na studenta, který by mi rád zodpověděl moje otázky. Zde jsou jeho odpovědi.

1. What is your name and gender?

I'm a male dancer, named Brennan Clost.

2. What is your age?

I'm 21 years old.

3. Which country do you come from?

I'm from Toronto, Ontario, Canada.

4. Where did you study dance before you applied to the Juilliard School?

I trained at a few dance studios across Southern Ontario through elementary and high school.

5. How many years have you been studying at the Juilliard School so far?

I'm currently in my fourth year at The Juilliard School.

6. How did you learn about the Juilliard School?

My dance teacher in Grade 11 suggested I start researching Universities that offered a dance degree and I found that Juilliard was the top school in all the articles I read.

7. Why did you choose this school?

I chose Juilliard because it offered a bachelors undergraduate degree and of course because it is the best school in the world for studying dance.

8. Have you ever received any financial help (scholarship, grants, loans etc.) towards costs for living in NYC or any other expenses?

I am on financial aid through the school to help pay towards tuition expenses, generally 9/10 students are on some sort of financial aid.

9. How many hours a day do you study courses of Dance Technique? Ballet, Modern Dance and Partnering?

I have an hour and a half ballet class every day, an hour and a half of modern every day, and once a week I have an hour and a half of classical or contemporary partnering.

10. How many hours per day in all do you spend at school?

I'm at school from 9:00am until about 8:00pm every weekday.

11. Do you have any free time?

Most weekends I have free time away from school.

12. Do you have enough time to rest, to recover your body?

I would definitely benefit from having time to rest and recover, but we are given extended winter and spring breaks where we'll have about 2-3 weeks vacation from school to recuperate.

13. Can you tell me something about feedback from teachers? For example: Do they work with each student individually? Are they very demanding on them? What are the teachers most frequent reactions if someone is not doing well? How can a teachers evaluation motivate students?

The school only admits 24 dancers each year, so the program itself is very intimate. The teachers do give individual feedback and we are given an evaluation report card twice per semester. If a student is struggling the faculty is great about reaching out and helping the student in any way that they can so that we best succeed in the program.

14. How many performance opportunities have you already had on stage?

We have about 13 performance opportunities every year that all students take part in.

15. What are your future goals?

After graduation I'm going to freelance as an actor for Film/TV as well as pursue concert dance projects.

16. Do you believe that this school can help you to reach your goals?

The school has connected me with many talented choreographers and even the other students at the school, and my friends in my class are great connections to help me create a successful career as an artist.

Příloha 3 - Slavní absolventi Taneční fakulty

Juilliard School

Do této přílohy jsem si vybral, z množství slavných absolventů taneční fakulty Juilliard School, následující choreografy a tanečníky, u kterých uvedu stručný životopis.

Robert Battle (1972 Miami, Florida, USA)

Americký tanečník a choreograf započal své taneční vzdělání pod vedením Daniela Lewise a Gerri Houlihanové na New World School Of the Arts.⁶¹ Po maturitě nastoupil na Juilliard School, kde se jeho mentorem stala bývalá hvězda Paul Taylor Dance Company Carolyn Adams. Po absolvování na Juilliard School v roce 1994 se stal R. Battle členem Parsons Dance Company, kde uvedl své první choreografie. V roce 2001 založil svojí vlastní taneční skupinu Battleworks Dance Company. Již od roku 1999 R. Battle spolupracoval s Alvin Ailey American Dance Theatre, a tak ho v roce 2010 Judith Jamison jmenovala svým nástupcem. O rok později se oficiálně ujal funkce ve vedení souboru. Robert Battle získal mnoho významných ocenění, jako například Master of African American Choreography by the Kennedy Center of the Performings Arts nebo prestižní cenu Statue Award of the Princess Grace Foundation-USA.

Robert Garland (1971 Philadelphia, Pennsylvania)

Talentovaný tanečník a choreograf R. Garland započal své taneční studium již v dětství na Philadelphia School of the Performing Arts.⁶² Seznámil se zde s různými tanečními styly a hostujícími pedagogy z Dance Theatre of Harlem a Alvin Ailey American Dance Theatre. Po ukončení střední školy nastoupil na Juilliard School, kde během čtyřletého studia tančil choreografie Antonyho Tudora, Paula Taylora, José Limóna a dalších významných choreografů.

Po ukončení studia na Juilliard School nastoupil do Dance Theatre of Harlem, kde se nakonec stal prvním sólistou a hlavním choreografem.

⁶¹ Srov. Robert Battle [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <<http://www.britannica.com/biography/Robert-Battle>>

⁶² Srov. Robert Garland [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <http://www.liquisearch.com/ballets_by_robert_garland>; Robert Garland [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Garland>

Robert Garland spolupracoval s mnoha soubory po celém světě, jako například s New York City Ballet nebo Okland Ballet. Je také prvním černošským choreografem, který tvořil pro Royal Ballet v Londýně.

Lar Lubovitch (1943 Chicago, USA)

Chicagský rodák Lar Lubovitch studoval na University of Iowa a na Juilliard School v New Yorku.⁶³ Pod vedením Paula Taylor, José Limón, Anny Sokolove a Marthy Graham tančil v nespočtu moderních, baletních a jazzových choreografiích. Roku 1968 založil Lar Lubovitch Dance Company, se kterým pracuje dodnes. Za svou dlouholetou kariéru vytvořil více jak 100 choreografií, které uváděl v bezmála všech 50 státech USA a 30 státech po celém světě. Z choreografií zmíním například: *North Star* (1978), *Othello* (1997), *My Funny Valentine* (2001) nebo na hudbu Antonína Dvořáka *Serenade* (2007). New York Times ho označil jako jednoho z nejlepších choreografů světa a americký časopis Variety ho přirovnal k „národnímu pokladu“. Roku 2014 byl oceněn čestným doktorátem z Juilliard School.

Ohad Naharin (1952 Kibuck Mizra, Izrael)

Ohad Naharin se narodil do rodiny umělecky zaměřených rodičů.⁶⁴ S tancem tedy přišel do styku již v dětství, ale pro tanec jako profesionální dráhu se rozhodl až ve 22 letech. Prošel školením přímo v Batcheva Dance Company, kde jako hostující pedagog působila Martha Graham. Ta ho v roce 1975 pozvala do New Yorku, kde působil v jejím souboru. Díky stipendiu nastoupil v roce 1976 na Juilliard School, kde také úspěšně absolvoval. V té době již s M. Graham nespupracoval. V roce 1980 se svou manželkou Mary Kajiwara založil soubor Ohad Naharin Dance Company. Šéfem a choreografem Batcheva Dance Company je od roku 1980, kde nastudoval množství děl a choreografií.

⁶³ Srov. Lar Lubovitch [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <http://www.lubovitch.org/Company/Lar_Lubovitch/lar_lubovitch.html>; Heslo Lubovitch, Lar. In CRAINE, Debra – MACKRELL, Judith. *Oxford Dictionary of Dance*. New York – Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 283. ISBN-13 978-0-19-956344-9.

⁶⁴ Srov. Ohad Naharin [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <https://batsheva.co.il/en/about?open=ohas_naharin>; ŠTÁVOVÁ, Helena. Osobnost Ohada Naharina. Bakalářská práce. Praha: Hudební a Taneční fakulta Akademie múzických umění, datum obhajoby 30. 5. 2012.; BENONIOVÁ, Marcela. Událost v baletu ND: Ohad Naharin vás bude magicky přitahovat. [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <<http://operaplus.cz/udalost-v-baletu-nd-ohad-naharin-vas-bude-magicky-pritahovat/>>

Ohad Naharin je ceněn jako jeden z prvotřídních světových choreografů. Pozvedl izraelský umělecký tanec na vysokou úroveň a obeznámil s ním celý svět. Jako umělecký šéf Batcheva Dance Company oživoval repertoár skupiny a dovedl ji na samý vrchol v oblasti světového moderního tance. Z mnoha choreografií, které zatím za svou bohatou kariéru vytvořil, zmíním například: *Anaphaza* (1993), *Furo* (2006), *Thelophaza* (2006) nebo *Three* (2005).

Beatrice „Bebe“ Neuwirt (1985 Newark, New Jersey, USA)

Již od 5 let se Bebe Neuwirt věnovala baletu.⁶⁵ Lásku k tanci jí zřejmě přes středoškolská studia neopustila, proto se rozhodla ke studiu tance na Juilliard School. Mezi roky 1976–1977 vystupovala v Princeton Ballet Company v inscenacích např. *Louskáčka* či *Coppélie*. Tím ale její kariéra tanečnice skončila a začala dráha zpěvačky a herečky. Účinkovala na Broadwayi, kde získala cenu Tony Award za hlavní roli v muzikálu *Sweet Charity*. Za roli v televizním seriálu *Fraser* získala dvě ceny Emmy: v kategorii Vedlejší herečka a v kategorii Komedialní role. Mezi její nejznámější filmy patří *Green Card* a *Jumanji*.

Henning Rübsam (? Marburg, Německo)

Své první taneční vzdělání získal již v 5 letech, kdy navštívil svou první baletní hodinu.⁶⁶ Následně se vzdělával pod vedením Andrého Doutrévala v Kassu a v Hamburg Opera Ballet School. Ještě jako teenager odjel do New Yorku, kde nastoupil na Juilliard School. Studoval zde různé taneční styly, mimo jiné španělské či indické tance. Po absolvování na Juilliard School v 1991 založil Henning Rübsam svou vlastní taneční skupinu s názvem SENSEDANCE. Jeho choreografická tvorba je velmi rozsáhlá, čítá kolem 80 choreografií, které uváděl po celém světě. V neposlední řadě se také zabývá pedagogickou činností na Juilliard School či Texas Academy Of Ballet.

⁶⁵ Srov. Bebe Neuwirth [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bebe_Neuwirth>

⁶⁶ Srov. Henning Rübsam [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/faculty/henning-r%C3%BCbsam>>; Henning Rübsam [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <https://en.wikipedia.org/wiki/Henning_R%C3%BCbsam>

Rina Schenfeld (1938 Tel Aviv, Izrael)

Izraelská tanečnice a choreografka Rina Schenfeld patří podle časopisu *The New York Times* k největším umělcům naší doby.⁶⁷ Tanci se začala věnovat ve 12 letech, kdy docházela na baletní tréninky. Avšak po zhlédnutí představení od Marthy Graham se její zájem obrátil na moderní tanec. V roce 1964 M. Graham a Baronka Batcheva de Rothschild založily Batcheva Dance Company a Rina Schenfeld jmenovaly jako primabalerínu a choreografku. Během působení v souboru uváděla díla ze své vlastní choreografické tvorby, a také od renomovaných choreografů z celého světa. V roce 1978 opustila Batcheva Dance Company a založila Rina Schenfeld Dance Theatre. Její taneční technika je známá po celém světě a ovlivnila mnoho tanečníků a choreografů ze všech koutů světa. Z jejích choreografií zmíním například: *Waves* (1986), *Be Bach* (1987), *Bubbels* (1992), *Dream* (1999) nebo *Paloma* (2004).

Paul Taylor (1930 Pittsburg, Pennsylvania, USA)

Paul Taylor se s tancem seznámil během studia na Syracuské Universitě, kde studoval umění a věnoval se plavání.⁶⁸ Tanec ho zaujal natolik, že odjel do New Yorku, aby nastoupil na Juilliard School. Moderní tanec studoval pod vedením M. Graham, J. Limóna, D. Humphrey a M. Cunninghama a klasický tanec pod vedením A. Tudora a M. Craske.

V roce 1954 angažoval několik umělců, pro které vytvářel své první choreografie. Zároveň o rok později nastoupil do souboru Martha Graham Dance Company, kde se stal na 7 let sólistou. Nadále však vytvářel vlastní choreografie, často na barokní hudbu, ve kterých realizoval své pocity a myšlenky. Jeho tvorba diváky někdy provokovala, jindy dokonce až šokovala.

Za svou dlouholetou kariéru spolupracoval s nespočtem umělců z celého světa. Je držitelem několika prestižních ocenění a čestných doktorátů, včetně Juilliard

⁶⁷ Srov. Rina Schenfeld [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <<http://rinaschenfeld.co.il/en/repertory-rina-schenfeld-dance-theater/>>; Rina Schenfeld [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <https://en.wikipedia.org/wiki/Rina_Schenfeld>

⁶⁸ Srov. Paul Taylor [online]. [cit. 2016-04-18] Dostupný z WWW: <[https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Taylor_\(choreographer\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Taylor_(choreographer))>; Heslo Taylor, Paul. In CRAINE, Debra – MACKRELL, Judith. *Oxford Dictionary of Dance*. New York – Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 444–445. ISBN-13 978-0-19-956344-9.

School. Pro svůj soubor Paul Taylor Dance Company vytvořil přes 130 choreografií, které uvedl na všech světových scénách po celém světě. Z obrovského počtu uvedu alespoň několik z nich: *3 Epitaphs* (1956), *Seven New Dances* (1957), *Aureole* (1962), *Duet* (1964), *Book of Beats* (1971), *Field Of Grass* (1993) nebo *Lines of Loss* (2007).

Příloha 4 – Fotografie

Budova Juilliard School cca v roce 1950⁶⁹

Budova této školy nyní⁷⁰

Martha Hill⁷¹

Martha Hill při výuce⁷²

⁶⁹ Budova Juilliard School cca v roce 1950 [online]. Autor fotografie Alton Taube. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4659381>>

⁷⁰ Budova této školy nyní [online]. Autor fotografie Chris Cooper. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://weheartit.com/majalundskog/collections/101422322-my-future>>

⁷¹ Martha Hill. [online]. Autor fotografie neznámý. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.marthahilldance.org/index.php/martha-hill/martha-hill-gallery>>

⁷² Martha Hill při výuce. [online]. Autor fotografie neznámý. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.marthahilldance.org/index.php/martha-hill/martha-hill-gallery>>

Antony Tudor při výuce na Juilliard School (1960)⁷³

Antony Tudor při zkoušce *Jardin aux Lilas* (1967)⁷⁴

⁷³ Antony Tudor při výuce na Juilliard School. [online]. Autor fotografie Antony Tudor. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

⁷⁴ Antony Tudor při zkoušce *Jardin aux Lilas*. [online]. Autor fotografie Elizabeth Sawyer. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

Plakát na vystoupení Marthy Graham na Juilliard School (1952)⁷⁵

Martha Graham při přebírání ceny Capezio Dance Award (1960)⁷⁶

⁷⁵ Plakát na vystoupení Marthy Graham na Juilliard School [online]. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

⁷⁶ Martha Graham při přebírání ceny Capezio Dance Award [online]. Autor fotografie neznámý. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

José Limón v choreografii *Ode*⁷⁷

José Limón v choreografii *There is a Time*⁷⁸

⁷⁷ José Limón v choreografii *Ode*. [online]. Autor fotografie Arnold Eagle. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

⁷⁸ José Limón v choreografii *There is a Time*. [online]. Autor fotografie Arnold Eagle. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW: <<http://www.juilliard.edu/journal/homage-dance-triumvirate>>

Twyla Tharp promuje na Juillard School (2011) ⁷⁹

⁷⁹ Twyla Tharp promuje na Juillard School. [online]. Autor fotografie neznámý. [cit. 2016-04-20] Dostupný z WWW:

<<http://www.zimbio.com/photos/Twyla+Tharp/2011+Juillard+School+Commencement/bTePZyFwnJF>>