

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ**
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы факультета искусств
направления 51.03.02 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

АВЕРИНОЙ ВИКТОРИИ ЕВГЕНЬЕВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2026

Введение. Современный танец занимает особое место в отечественной системе хореографического образования и профессионального исполнительства, формируя альтернативное классическому балету направление сценической пластики. За последние два десятилетия интерес к жанрам contemporary, jazz-modern, postmodern dance значительно вырос. Однако вопросы стратегии формирования репертуара коллективов современного танца остаются малоизученными в отечественном театроведении и хореографической педагогике. Если для академического балета существуют устоявшиеся репертуарные каноны, закрепленные в практике Большого и Мариинского театров, то современный танец предполагает индивидуальный подход к созданию программы, учитывающий технический уровень исполнителей, художественные задачи и социокультурный контекст.

Актуальность темы исследования определяется несколькими факторами. Во-первых, Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года подчеркивает необходимость поддержки разнообразия форм художественного творчества, включая экспериментальные направления хореографии. Во-вторых, профессиональный стандарт «Педагог в области хореографического искусства» требует от специалистов умения проектировать образовательные траектории и репертуарные планы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. В-третьих, рост числа любительских и полупрофессиональных студий современного танца ставит вопрос о качестве репертуара, его художественной ценности и методической обоснованности. Репертуар становится инструментом не только эстетического воспитания, но и профессионального становления танцовщика, формирования его исполнительской индивидуальности.

Степень разработанности проблемы в отечественной науке неравномерна. Общие вопросы теории современного танца рассмотрены в работах И. В. Смирновой, О. Б. Бухаровой, Е. В. Николаевой, однако специфика репертуарного планирования освещена фрагментарно.

Зарубежные исследователи — С. Фостер, Дж. Мартин, А. Лепеки — предлагают концепции «хореографического высказывания» и «танцевальной драматургии», но применение этих моделей в российском образовательном контексте требует адаптации. Практический опыт работы с репертуаром описан в публикациях руководителей ведущих коллективов — Театра танца «Гжель», ансамбля «Терпсихора», студии «Impulse», однако систематизация этого опыта отсутствует.

Цель исследования — рассмотреть танцевальный репертуар хореографического коллектива современного танца и выявить его особенности на примере коллектива Театра танца «МАКСИМУС».

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

- определить понятие «танцевальный репертуар» в контексте современного хореографического искусства и выявить его функции в творческой деятельности коллектива;
- охарактеризовать жанрово-стилевую специфику репертуара в направлениях contemporary, jazz, modern dance с учетом исполнительских традиций и методических подходов;
- систематизировать принципы подбора хореографического материала и разработать критерии оценки художественной ценности постановок;
- провести диагностику текущего исполнительского уровня участников Театра танца «МАКСИМУС» и выявить их творческий потенциал;
- разработать перспективный репертуарный план на два года обучения с учетом задач формирования, развития и постановочной деятельности коллектива;
- проанализировать результаты внедрения проектируемого репертуарного плана и оценить его эффективность.

Методологическую основу работы составили нормативно-правовые акты РФ в сфере культуры и образования, а также фундаментальные труды по теории, методике и истории классического танца (А. Я. Ваганова, Н. И.

Тарасов, А. М. Мессерер). Важное место в исследовании занимают концепции драматургии хореографического произведения (Ф.В. Лопухов, Ю.И. Слонимский) и современные методики преподавания модерн-джаз танца и contemporary (В.Ю. Никитин, Н.В. Курюмова). Кроме того, использован практический опыт руководства коллективом и материалы ведущих отечественных театров и хореографических академий. Эмпирические методы включают: педагогическое наблюдение за репетиционным процессом, анкетирование участников коллектива, экспертную оценку постановок, количественный и качественный анализ данных.

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации принципов формирования репертуара коллектива современного танца, разработке критериев художественной ценности постановок, уточнении терминологического аппарата. Исследование расширяет представления о репертуарной политике в условиях дополнительного образования и любительского исполнительства, предлагает модель, учитывающую взаимосвязь педагогических, художественных и организационных факторов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные репертуарные планы, методические рекомендации, критерии оценки могут быть использованы руководителями хореографических студий, преподавателями учреждений культуры и дополнительного образования, студентами профильных специальностей.

Структура работы включает введение, две главы, заключение и список использованной литературы. Первая глава посвящена теоретическим основам формирования репертуара в коллективе современного танца, вторая — проектированию и апробации репертуарного плана на примере Театра танца «МАКСИМУС».

Основное содержание работы. Танцевальный репертуар хореографического коллектива, как и современное искусство в целом, не

является чем-то устоявшимся: он постоянно меняется и развивается, находится в непрерывном движении, подвержен влиянию времени, культуры и индивидуальных творческих поисков балетмейстеров. Поэтому, прежде чем говорить о «репертуарном плане» в контексте любительского или полупрофессионального объединения, необходимо прояснить, что именно подразумевается под этим понятием. Слово «репертуар» на сегодняшний день имеет не просто списочное значение исполняемых номеров, а рассматривается как сложная динамическая система и главное средство художественного самовыражения коллектива, определяющее его творческое лицо и исполнительский стиль. В контексте современной хореографии репертуар имеет свою специфику, больше связанную с содержанием, хореографической идеей, метафорой или визуальным образом, чем с жесткой литературной фабулой или сюжетными канонами. Понятие «танцевальный репертуар» в пространстве современного танца многогранно и включает в себя несколько ключевых функций.

Во-первых, это педагогическая и обучающая функция. Репертуар выступает главным средством освоения технических навыков, развития координации, музыкальности и улучшения физических данных исполнителей. Через последовательное усложнение материала («от простого к сложному») участники коллектива осваивают новые пластические формы и расширяют свои исполнительские возможности. Во-вторых, художественно-эстетическое значение. Продуманный хореографический материал формирует индивидуальный стиль самого коллектива, а также развивает художественный вкус как самих исполнителей, так и зрительской аудитории. В-третьих, это социокультурная функция. Современный танец чутко и оперативно реагирует на актуальные вызовы и проблемы общества, поэтому репертуар становится своеобразной платформой для осмысления тем личностной идентичности, урбанизации, человеческих взаимоотношений и поиска себя. Наконец, в-четвертых, коммуникативная функция,

обеспечивающая живой диалог и обмен смыслами между хореографом, танцовщиками и зрительным залом через выразительный язык пластики.

Развитие современной хореографии и формирование ее репертуарных особенностей опирается на глубокий исторический и теоретический фундамент, в котором переплелись разные жанры и направления. Основоположники танца модерн видели в своем искусстве средство самопознания и психологического анализа, провозгласив философию индивидуальности и отказавшись от строгих классических канонов. Американская танцовщица и хореограф Марта Грэм детально разработала технику, основанную на концепции дыхания, «сжатия и высвобождения» (contraction и release), что легло в основу развития новых направлений. В Европе ключевая фигура модерна Рудольф фон Лабан предложил уникальную систему анализа движения и лабанотацию, позволившую глубже исследовать возможности тела в пространстве. Вектор развития contemporary dance, в свою очередь, направил хореографию в сторону синтеза различных техник, соматических практик, осознанности движения и активной работы с полом (floor work). В то же время джаз-танец привнес в общую палитру принципы полицентризма, изоляции и сложной синкопированной ритмики, а концепция немецкого танц-театра Пины Бауш стерла грань между чистым танцем и драматическим действием, где пластика рождается из внутреннего психологического состояния человека.

Все эти теоретические и жанровые основы требуют от руководителя коллектива четкого соблюдения принципов подбора материала и критериев его художественной ценности, таких как оригинальность балетмейстерского замысла, логика драматургического развития, органичное слияние музыки с движением и композиционное освоение сценического пространства. Практическое проектирование такого репертуара было реализовано на базе Театра танца «МАКСИМУС», объединяющего 16 участников в возрасте от 16 до 22 лет. На начальном этапе была проведена комплексная диагностика их исполнительского уровня, которая выявила хорошую базовую

физическую подготовку, но вместе с тем показала серьезные пробелы в актерской выразительности, практике импровизации и глубоком владении техниками джаза и контемпорари.

Для качественной трансформации исполнительского уровня участников был спроектирован и последовательно внедрен двухлетний репертуарный план. Первый год работы, ставший формирующим, был ориентирован на закладывание технической базы и сплочение команды. В течение этого периода коллектив освоил семь постановок, включавших учебные этюды для отработки изоляции и релиз-техники, учебно-концертные номера на синхронность и пространственные перестроения («Зимний вечер», «Городские ритмы»), а также концертные номера малой и крупной формы («Встреча», «Отражение», «Свобода»), поднимающие темы межличностных отношений в мегаполисе. Параллельно с этим внедрялись ежемесячные импровизационные лаборатории для раскрытия творческой индивидуальности танцоров. Второй год обучения носил развивающий и постановочный характер. Хореографический материал заметно усложнился за счет введения полиритмии, элементов контактной импровизации и усложненной партнерской работы. Репертуар пополнился еще семью номерами, среди которых были концептуальные постановки с элементами танц-театра и масштабная 15-минутная финальная коллективная работа «Метаморфозы». Особенностью этого этапа стало привлечение приглашенных балетмейстеров, интеграция авторского хореографического творчества самих участников, а также проведение экспериментального уличного перформанса в формате site-specific «Тело и город».

Заключение. Анализ результатов и оценка эффективности разработанного репертуарного плана, проведенные на основе итогового контрольного среза, зафиксировали выраженную положительную динамику по всем показателям. Самый мощный качественный скачок произошел в освоении техник джаза и контемпорари, а также существенно вырос уровень актерского мастерства и артистизма исполнителей. Практическую ценность

сформированного репертуара доказали и внешние профессиональные оценки: созданные в рамках эксперимента постановки принесли Театру танца «МАКСИМУС» звания Лауреатов I и II степеней на фестивалях и конкурсах различного уровня. Таким образом, последовательное и системное проектирование репертуарного плана выступает ключевым инструментом развития хореографического коллектива, позволяя не только повысить техническое мастерство исполнителей, но и сформировать его уникальное творческое лицо, открывая перспективы для создания крупных спектаклей и расширения гастрольной деятельности.