

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ БАЛЕТНОМ ТЕАТРЕ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студента 5 курса 581 группы
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

БОЧКОВА ПЕТРА ЮРЬЕВИЧА

Научный руководитель
профессор, док. пед. наук _____ И. Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук _____ И. Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2024

Введение. Современный танец - это феномен культуры второй половины XX - начала XXI столетий. Он активно развивается, при этом возникают новые формы музыкально-хореографического искусства, альтернативные академическому балету и представляющие собой сложные соединения хореографии, музыки, пантомимы и пр. Его значимость обусловлена, с одной стороны, высокими художественно-эстетическими достоинствами, позволяющими включить его в ряд шедевров академического искусства, с другой, - коммуникативными функциями, ярко выраженным консолидирующим потенциалом. Возможности современной хореографии увеличиваются с каждым днём, что делает это направление танца уникальным в образовательном и культурном социуме.

Характерной особенностью современного танца является интеграция интеллектуального, эмоционального и физического аспектов. Именно современный танец развивает мышление, креативность, индивидуальные возможности, помогает понять и преодолеть свои внутренние сомнения, комплексы, недостатки. Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов.

Поэтому современная хореография так привлекательна и востребована хореографами, режиссерами сегодня.

Саратовский театр оперы и балета, его балетная труппа не остались в стороне от новых новаторских идей развития современного балета. Включая в свой репертуар произведения современного искусства, театр способствует разрешению одной из основополагающих проблем балетного искусства - степени взаимопроникновения традиций и новаторства.

Новый балетный театр творится здесь и сейчас и поэтому на настоящий момент не существует исследований в полной мере дающих анализ работы саратовской балетной труппы в области современной хореографии. Основная часть материалов сосредоточена в газетных и журнальных

публикациях. Все публикации в прессе можно условно разделить на несколько типов. Первый - заметки, посвященные премьере или гастролям, сведения о присуждении наград. Второй – это интервью с балетмейстером-постановщиком того или иного спектакля.

Недостаточность материалов для исследования и необходимость внимательнее изучить феномен современного танца на сцене академического театра делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Цель исследования – рассмотреть особенности современной хореографии в академическом балетном театре.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть современную хореографию и дать ее общую характеристику.
2. Выявить основные направления развития современной хореографии.
3. Изучить становление и развитие балетной труппы Саратовского театра оперы и балета.
4. Проанализировать современную хореографию балетов Саратовского театра оперы и балета.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Первая глава содержит два параграфа, которые посвящены теоретическим основам современной хореографии. Вторая глава состоит из двух параграфов, которые посвящены практическим основам современной хореографии в балетном театре. В заключении подводятся итоги исследования.

В первой главе будет рассмотрена общая характеристика современной хореографии и ее основные направления развития.

Во второй главе будут рассмотрены практические основы современной хореографии в балетном театре. В работе проведен анализ современной хореографии балетов Саратовского академического театра оперы и балета.

Основное содержание работы. Из всех танцевальных направлений самым уникальным с точки зрения развития личности является современная хореография, точно так же как и любое другое современное искусство. Ведь главной особенностью современной хореографии является импровизационная часть. Современный танец создавался и создается путем непосредственной импровизации. На мой взгляд, именно импровизация дает огромный толчок для саморазвития личности. Процесс обучения импровизации имеет очень интересный момент, ведь импровизации нельзя научить, ей можно только научиться. Поэтому именно во время момента обучения импровизации идет развитие своих природных задатков и творческих способностей, а так же наступает мощный скачок в уровне развития творческой личности.

Современная хореография учит выражать внутреннее состояние исполнителя, не опираясь на заранее заученные движения, это импровизация, которая учит чувствовать свою индивидуальность, учит быть эмоциональным и выразительным и креативным, такая взаимосвязь всех составляющих современного танца и дает толчок к созданию нового танцевального продукта.

Тело в современном танце является основным инструментом, выражающим те или иные эмоции, переживания исполнителя.

Импровизация в танце – это форма композиционного мышления телом. Ее составляющими являются спонтанность и структура, несмотря на противоречивость этих понятий. Спонтанность – отсутствие прогнозируемой структуры, непрерывность без повторений, опора на пустоту, поток творчества – является безусловным атрибутом импровизации. Структура – заранее заданная конструкция, свод правил, карта, предшествующая территории – детализирована в хореографии. Это является следствием основной проблемы – определения понятия импровизация и ее классификация.

Хореографическая импровизация сейчас выделилась в отдельное танцевальное направление, достаточно сложное и не до конца освоенное и обоснованное специалистами, но необходимое для развития творческого потенциала балетмейстера и экзистенциальной составляющей характера исполнителя. Кроме того, существует самостоятельная область психологии – танцевально-двигательная терапия, где широко используются принципы импровизации. Постепенно импровизация становится неотъемлемой частью хореографического искусства в целом, и contemporary dance в частности, в том числе и в России.

Говоря о современной хореографии нужно рассмотреть и такой ее феномен, как контактная импровизация. Контактная импровизация - форма движения в танце, в дуэте. Два человека двигаются вместе, в соприкосновении, поддерживая спонтанный телесный, физический диалог через кинестетические чувственные сигналы распределения веса и инерции. В таком танце необходимо постоянное усилие концентрации на физических, телесных ощущениях момента изменения веса, равновесия и неподвижности.

Рассмотрим основные направления современного танца.

Танец-модерн и джазовый танец долгие годы развивались как самостоятельные направления, и только в 70-е годы XX века начался процесс заимствования приемов из различных школ. Причем и из классического балета. Поэтому сначала будет рассмотрена история танца-модерн и джаз-танца отдельно.

Джаз как художественное явление - это результат столетней эволюции игры на ударных инструментах негритянских племен Африки.

Художественная особенность джазового танца - совершенная свобода движений всего тела танцора и отдельных частей тела, как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. Джазовый танец – это, прежде всего, воплощение эмоций танцора, это танец ощущений, а не формы или идеи, как это происходит в танце модерн.

Выдающиеся исполнители того времени - Билл Робинсон, Берт Вильяме, Бэк и Баболс.

Но наиболее известным хореографом, танцовщицей, писателем, этнографом и антропологом была Кэтрин Данхэм - человек, которому джазовый танец обязан теорией и методикой. Глубоко изучив историю и конкретно африканские народные танцы, она включила их элементы в свою хореографию.

Огромную роль джазовый танец сыграл в истории развития мюзикла. В 30- 40-е гг. происходит процесс художественной эволюции мюзикла. Постановщиками спектаклей становятся известные и талантливые балетмейстеры: Дж. Баланчин, Х. Хольм, А. де Милль, Дж. Роббинс.

К концу 60-х гг. джаз-танец прочно занял свое место в ряду направлений современной хореографии. Его применение было достаточно широко: бытовой танец, танец театральный, танец кино, и, наконец, чисто хореографические спектакли, созданные языком джазового танца.

Танец модерн – это направление XX в. В дословном переводе модерн-танец - современный танец. В дальнейшем этот термин стал собственным именем для направления в хореографии. Эта система танца связана с именами великих исполнителей и хореографов. В отличие от джазового или классического танца это направление создавалось на основе творчества того или иного конкретного лица [25, с. 12].

В танце модерн существенным является попытка исполнителя выстроить связь между формой танца и своим внутренним состоянием. Большинство стилей танца - модерн сформировалось под влиянием какой-либо четко изложенной философии или определенного видения мира.

Ярким представителем данного направления была А. Дункан. На сцене она была совершенно свободна и использовала все возможности движения. В творчестве Дункан очень сильна интуитивная, импровизационная характеристика танца.

Немного раньше А. Дункан начинала свои поиски Л. Фуллер. Ее творческий путь шел параллельно с творческими исканиями Дункан. Но если поиски Дункан двигались по пути внутреннего, эмоционального, то поиски Фуллер касались внешнего. Костюмы, декорации, свет, вся атмосфера спектакля были ареной для экспериментов.

Поиски Дункан продолжила также Рут Сен-Дени. В ее работах чувствовалось влияние Востока, религиозных и мистических танцев. Благодаря Дени и ее мужу Тэду Шоуну в 1915 году была открыта первая школа танца-модерн «Денишоун», название которой на долгие годы стало символом профессионального танца модерн. Из этой школы впоследствии вышли такие известные исполнители и хореографы, как Чарлз Вейдман, Дорис Хамфри, Марта Грэхем.

Одним из теоретиков и вдохновителей танцевального экспрессионизма был Рудольф фон Лабан. Он обратился в своих работах к философским учениям древней Индии. Пространство, Время, Энергия - три константы, на которых построил Лабан свою теорию движения.

В середине 30-х гг. центр развития модерн-танца переместился в США. Американский театр модерн-танца стал этапным в развитии всей американской хореографии.

Основоположниками модерн-танца считаются Марта Грэхем, Дорис Хамфри, Чарлз Вейдман, Хелен Тамирис, Ханья Хольм. Их заслуга состоит прежде всего в том, что каждый из них был не только блестящим хореографом и исполнителем, но и педагогом, создавшим свою систему подготовки танцовщиков.

Еще одним из направлений современного танца является «contemporary dance» (в переводе с англ. – современный танец) - направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили XX - начала XXI вв., сформировавшиеся на основе американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн.

В данном направлении танец рассматривается как инструмент для развития тела танцовщика и формирования его индивидуальной хореографической лексики. В данном направлении большое внимание уделяется дыханию, body-awareness («телесному осознанию»), качеству движений, работе с пространством, весом тела, голосом, эмоциями, категорией времени. На сегодняшний день, «contemporary» является одним из самых популярных танцевальных направлений в мире.

Рассмотрим практические основы современной хореографии в балетном театре на примере становления и развития балетной труппы Саратовского театра оперы и балета.

Важным этапом развития балета в Саратове стало создание 96 лет назад профессионального балетного театра.

Известно, что в 1928 г. в составе оперной труппы Нижневолжского краевого объединения был создан балетный коллектив из 14 профессиональных артистов. Первым руководителем и балетмейстером стал С.Н. Кеворков, приехавший в Саратов из Баку с выпускниками своей студии В.И. Вронским, А.А. Урусовой, В.А. Урусовой, А.А.Клейном.

Репертуар балетных спектаклей постоянно обновлялся и к 1950 г. включал известные классические балеты: «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Раймонду» А. Глазунова, «Тщетную предосторожность» П. Гертеля, «Лауренсию» А. Крейна. В дальнейшем, наряду с классическими появились спектакли современных авторов: «Девушка и Смерть» В. Ковалёва, «Овод» А. Чернова, «Юнона и Авось» А. Рыбникова, «Гойя» Е. Гохман и другие. Можно сказать, что новые тенденции в балетном искусстве того времени (вторая половина XX в.) были обусловлены возросшим интересом к экспериментам, которые ввели молодые хореографы как в Саратове, так и в других городах страны.

Деятельность балетной труппы особенно оживилась с приходом на пост главного балетмейстера В.Т. Адашевского в 1951 г. Обладая большими организаторскими способностями и требовательность, он поднял

профессиональный уровень балетной труппы на новый, более высокий уровень.

В 1974 г. в Саратов приезжает выпускник балетмейстерского отделения Ленинградской консерватории Анатолий Дементьев и в 1975 г. на сцене театра появляется его первый балет на музыку А. Чернова «Овод». В 1976 г. появляется на свет балет «Собор Парижской Богоматери» на музыку Ц. Пуни, Р. Глиэра и С. Василенко. В 1977 г. А.А. Дементьев создаёт один из самых интересных своих спектаклей по повести Ч. Айтматова, на музыку К. Молдобасанова — балет-ораторию «Материнское поле». Здесь ярко и с наибольшей полнотой раскрылся самобытный почерк Балетмейстера. В своих более поздних работах — «Юнона и Авось», «1001 ночь», «Баллада 20-х годов» — А. А. Дементьев опирается на три самых ярких вершины: «Овод», «Материнское поле» и «Шарманщик и Муза».

В 80-90-е годы XX века исполнительское искусство саратовского балета дало нам двух замечательных мастеров танца: народную артистку России Л.А. Телиус и народного артиста России И.Г. Стецюр-Мова. Обоим артистам присущ внутренний драматизм, пластичность, виртуозная техника каждого отдельно и в совместно исполняемых поддержках. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Дон Кихот», «Гойя», «Маскарад», «1001 ночь», «Кармен-сюита» — это лишь небольшая часть их совместной творческой биографии.

Саратовский театр оперы и балета не остался в стороне от идей современной хореографии. Ряд спектаклей, поставленных на основе современного хореографического языка, показывают возможности театра в решении задач обновления хореографической лексики средствами современного танца.

Рассмотрим некоторые из постановок театра с точки зрения использования языка современной хореографии.

Балет Е. В. Гохман раскрывает историю жизни и творческого пути великого испанского художника конца XVIII века Франсиско Гойи.

«Гойя и его окружение» – этот принцип реализован в романе посредством чередования монологических сцен (размышления художника в процессе работы над картинами) с описаниями фона событий и диалогами (сцены с Каэтаной, Музой, Тореро и другими участниками). Подобным образом выстроен и балет, действие которого сосредоточено вокруг главного действующего лица. В балете, как и в романе, этот драматургический план развёртывается последовательно: от экспозиции (встреча Гойи с Альбой на церемонном светском рауте – 1 картина), через этапы развития (свидание после корриды – 3 картина; во время шествия инквизиции – 4 картина, «Пассакалия»; в таверне – 5 картина, «Фанданго») до трагической развязки (смерть Каэтаны – 7 картина).

Эти номера имеют особую музыкально-хореографическую характеристику, пронизанную лирической интонационностью.

В 2024 году состоялась премьера еще одного балета с использованием лексики современной хореографии. Это балет Альфреда Шнитке «Лабиринты». Балет написан композитором в 1971 г. по предложению Владимира Васильева. Однако полноценная театральная постановка так и не состоялась. На Собиновском фестивале «Лабиринты» представил саратовский хореограф Диана Вайлова, успешно дебютировавшая на Новой сцене в прошлом году в качестве балетмейстера спектакля «Паганини».

Модель лабиринта в пространстве культуры второй половины XX века обретает значение универсальной постмодернистской метафоры. В художественных опусах разных видов искусства (музыки, литературы, живописи) образ лабиринта олицетворяет многовариантность интерпретации произведения, переплетения интертекстуальных линий, нелинейное познание авторами окружающей реальности.

Структура балетного цикла включает пять эпизодов. В первом («Встреча») осуществляется знакомство главных героев - Его и Ее. Они сразу помещаются в изолированное от внешнего мира пространство. Во втором

эпизоде («Отчуждение») происходит ссора героев, разъединяющая их. В третьем («Автоматика буден») иллюстрируется погружение Его и Ее в механистичную, повседневную рутину. В четвертом эпизоде («Ужасы») Его охватывает безумие, рождая галлюцинации. В пятом («Паутина») блужданию по коридорам лабиринта приходит конец, герои находят выход.

Метафора лабиринта, став одним из символов изменчивости, инвариантности музыкальной культуры второй половины XX века, определила специфику композиционно-драматургических процессов в балете «Лабиринты» А. Шнитке. Это сказалось и на хореографическом языке постановки.

Заключение. Рассмотрев современную хореографию, можно отметить, что данный вид хореографии необходимо рассматривать, как авторскую, уникальную, в основе которой – человек и его способность взаимодействовать с окружающей средой, реагировать на нее, вырабатывать образы и понятия, продуцировать их вовне. Современная хореография учит выражать внутреннее состояние исполнителя, не опираясь на заранее заученные движения, это импровизация, которая учит чувствовать свою индивидуальность, учит быть эмоциональным, выразительным и креативным. Тело в современном танце является основным инструментом, выражающим те или иные эмоции, переживания исполнителя.

Современный танец как жанр хореографического искусства, появившейся относительно недавно, порождает вокруг себя немало споров: начиная от его определения и структуры и заканчивая спорами о наличии или отсутствии языковой системы. Во внешних отличиях в современном танце можно проследить несколько особенностей: взаимоотношения движений танцовщика и ритмообразующей основы; максимально выраженная градация физического напряжения тела; наличие большого количества ведущих точек вектора; визуальное смещение главного центра движения из основного во вспомогательные; поиск второго, третьего и т.д. планов музыкального сопровождения. Однако более важные отличия

возникают во внутреннем содержании постановки стилей современного танца. Каждое из крупных танцевальных направлений ставит перед собой определенные задачи внутреннего содержания. Народный танец выражает душу народа, историко-бытовой - душу эпохи, бальный - удовольствие и кураж и т.п. Но только современный танец может касаться наиболее глубоких и философских тем, вскрывая самые потаенные первоосновы человеческого существа.

Изучив становление и развитие балетной труппы Саратовского театра оперы и балета, можно отметить, что история саратовского балета отмечена очень многими славными именами артистов и балетмейстеров-постановщиков. И сегодня не прекращаются поиски новых средств выразительности, сохраняются как классические традиции балетной школы, так и развиваются направления современной хореографии. В творчестве балетмейстеров и артистов балета ярко прослеживается ведущая тенденция хореографии современности - умножение действенного танца, развитие хореографического симфонизма, поиск новых путей развития балетного театра.

Проведя анализ современной хореографии постановок Саратовского театра оперы и балета, можно отметить, что современный балет – это реализм современного танца, отражающего время и человека в их сложном взаимодействии и единстве. В современном спектакле действуют герои, наделённые сильными эмоциями и чувствами, а условность балетного искусства не оказывается непреодолимой. Современные хореографы-постановщики усложняют конструкцию спектакля и структуру персонажей, переводя условный язык балета на язык драмы. При этом мастера стараются выразить эмоциональные состояния героев, природу конфликтов, драматургию всех столкновений и сюжетных линий.