

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ НАУКИ И ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИКИ И ХОРЕОГРАФИИ

Международная научно-практическая конференция
Москва, 15–16 февраля 2024 года

ПВТИМС

ГІЛІК

приоритет2030⁺
лидерами становятся

приоритет2030^
лидерами становятся

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ НАУКИ И ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИКИ ХОРЕОГРАФИИ

Памяти Евгения Петровича Валукина

Международная научно-практическая конференция
Москва, 15–16 февраля 2024 года

УДК [792.8+793.3]:378.147

ББК 85.32p+85.335.420

В 40

Издание подготовлено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Рецензент:

Б. Б. Акимов, профессор, народный артист СССР

В 40

Взаимовлияние науки и искусства в контексте педагогики хореографии: сборник докладов по материалам Международной научно-практической конференции памяти Евгения Петровича Валукина (г. Москва, 15–16 февраля 2024 г.) / сост. М. Е. Валукин, Д. В. Сушков. — М.: Издательство ГИТИС, 2024. — 214 с.

ISBN 978-5-91328-435-8

В сборнике представлены доклады Международной научно-практической конференции «Взаимовлияние науки и искусства в контексте педагогики хореографии. Памяти Евгения Петровича Валукина» — совместного проекта Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова и Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Представляет интерес для профессионалов-практиков, теоретиков-балетоведов, педагогов, аспирантов творческих вузов и для научного сообщества в целом.

© Коллектив авторов, 2024

© Издательство ГИТИС, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово 8

Сушков Д. В.

Некоторые аспекты преподавания
основ дуэтно-классического танца
по образовательной программе
«педагогика современной хореографии» 10

Груцынова А. П.

Из истории балетной критики
первой половины и середины XIX века:
журнал «Пантеон» 23

Валукин М. Е.

Инструменты выразительности
артиста балета 30

Габбасова Гульнара Н.

Габбасова Гульмира Н.

Формирование методики
преподавания contemporary dance
в КазНАИ им. Т. Жургенова 37

Моисеев Е. С.

Кензикеев Р. В.

Дрягина Е. Н.

Теоретико-методические вызовы
и перспективы развития танцев
латиноамериканской программы. 56

Свердлова Ю. М.

Интеграция современного танца
в национальное культурное пространство 69

- Андрюченко Е. А.
Новаторство А. А. Горского в работе
с артистами балетной труппы
Большого театра.
Сохранение традиций сегодня 79
- Никитин В. Ю.
Преемственность педагогического
мастерства и сохранение традиций —
основа хореографического образования 90
- Тлесбаева Г. А.
Казахское национальное
хореографическое искусство
в профессиональном образовании 98
- Уткин В. А.
О пользе и вреде некоторых движений
классического танца 105
- Царегородцева К. А.
О важности логичности построения
урока классического танца 114
- Кари-Якубова Е. А.
Отражение темы труда в узбекском
народно-сценическом танце. 122
- Садыркулов Досмат
Эволюция балетного искусства
в Кыргызстане до периода независимости. 131
- Воронцова Н. А.
Анализ балета «Летучая мышь»
в постановке Рут Пейдж на музыку
одноименной оперетты И. Штрауса
сквозь призму науки классического
танца Е. П. Валукина 147

- Марьина В. С.*
 Пьер Бошан и его система записи танца157
- Морозова Г. С.*
 Проблема музыкального восприятия
 В подготовке артистов балета164
- Мацафенко Т. Н.*
 Перспективы артистов балета
 в дополнительном образовании
 детей и взрослых175
- Сосновская В. В.*
 Развитие и сохранение
 народно-сценического танца
 в мировой культуре188
- Матвиевич Е. Ю.*
Груцынова А. П.
 Джон Уивер и его вклад в развитие
 танцевального искусства197
- Джубатчанова С. Б.*
 Развитие средств художественной
 выразительности хореографии
 в контексте диалога
 музыкального искусства206

УДК [792.8+793.3] (476)

Свердлова Ю. М.

*соискатель ученой степени
кандидата наук учреждения образования
«Белорусский государственный
университет культуры и искусств»*

ORCID 0009-0005-9434-9882

SPIN-код 6648-953

e-mail: pol-in80@yandex.ru

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА В НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Аннотация. Автор рассматривает вопросы, связанные с развитием хореографического искусства в контексте национального культурного пространства Белоруссии. Со сменой парадигм на современном этапе актуализируются аспекты сохранения и культивирования исторической памяти и самобытных традиций, являющихся частью национальной самоидентификации общества, которое стремится к сохранению целостности, системности и согласованности морально-этических и художественно-эстетических взглядов.

Ключевые слова: современное искусство, джаз-танец, фолк-модерн, культурное пространство, национальное хореографическое искусство.

Sverdlova Y. M.

*candidate for a degree of Sciences
educational institution
«Belarusian State University
of Culture and Arts»*

INTEGRATION OF CONTEMPORARY DANCE INTO THE NATIONAL CULTURAL SPACE

Abstract. The article deals with the issues related to the development of choreographic art in the context of national cultural space, which becomes a unifying factor of public consciousness. Due to the change of paradigms at the present stage, the aspects of preservation and cultivation of historical memory and original traditions, which are part of national self-identification, are actualized. This aspect is the basis for the development of society, which seeks to preserve the integrity, systematicity and consistency of moral and ethical, artistic and aesthetic views.

Keywords: contemporary art, jazz dance, folk modern, cultural space, national choreographic art.

Пользуясь общественным интересом, современный танец олицетворяет тенденции в искусстве, эстетике и моде, актуализировавшиеся в период постмодернизма. Подъем этого направления пришелся на 60-е годы XX века, когда в европейском искусстве наблюдался всплеск второй волны авангарда. Среди хореографов мировую известность снискали Э. Эйли, Р. Джоффри, П. Тейлор, Х. Лимон, М. Каннингем, творчеством которых заинтересовались и в СССР. В Московском академическом хореографическом училище (МАХУ) (ныне — Московская государственная академия хореографии) начинаются поиски методов преподавания современного танца, у истоков которого стояли С. Головкина, А. Богуславская, Е. Малаховская. Благодаря их деятельности на базе МАХУ разрабатывались и внедрялись учебные программы по дисциплинам «танец модерн» и «джазовый танец». Во многом именно они заложили основы для развития данного направления в профессиональном танцевальном сообществе, и в 1979 году на экзамене по народно-сценическому танцу в хореографическом училище в Москве был представлен раздел урока на основе джаз-танца, ставший в последующем элементом Государственного экзамена. В конце 1980-х годов, будучи преподавателем ГИТИСа, А. Богуславская составила программу по дисциплине «Современные направления хореографии (джаз-танец)», которая учитывалась ею для составления учебного пособия [1].

После перестройки это направление танца получило широкую известность благодаря деятельности зарубежных культурных фондов и организаций, интегрировавших западный тренд в постсоветское пространство. В 1990-е годы развивается творческая деятельность О. Поны, Т. Багановой, Н. Огрызкова, А. Кукина, С. Смирнова, Е. Панфилова, Г. Абрамова, А. Пепеляева, Е. Прокопьевой, А. Любашина, что подогревает интерес к российскому современному танцу за рубежом. Многие европейские педагоги и хореографы приезжают с мастер-классами в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск и Владивосток, Пермь. Со временем профессио-

нальные коллективы обзаводятся собственным репертуаром. Так в Москве активно работает театр «Кинетик» А. Пепеляева и театр современного танца «Балет Москва», в Екатеринбурге — «Провинциальные танцы» Т. Багановой, в Челябинске — театр О. Поны, в Калининграде — «Инклюзы» Н. Агульник, в Новосибирске — театр «Вампиртер». В Беларуси появляются такие коллективы, как «ТАД» Д. Каракулова, «D. O. Z. S. K. I.» О. Скворцовой и Д. Залесского, «Karakuli» О. Лабовкиной, театр-студия современной хореографии Д. Юрченко, которые участвуют в концертной деятельности и сотрудничают с драматическими театрами. Также в России и Беларуси проходят крупные тематические мероприятия и фестивали — «CONTEXT. Diana Vishneva», «Open Look», «ЦЕХ», «IFMC».

Начиная с 2010 года современный танец становится популярным направлением в искусстве, что обусловлено его включением в комплекс учебных дисциплин высших учебных заведений, таких как Академия Русского балета имени А. Вагановой, Алтайский государственный институт культуры, Красноярский государственный институт искусств, Московский государственный институт культуры, Сибирский государственный институт искусств имени Д. Хворостовского и другие. Благодаря им не только осуществляется подготовка в области хореографии, но и расширяется профессиональное сообщество, которое пополняется новыми именами. Среди них наиболее известными являются О. Васильева, Д. Бородинский, Л. Шевченко, Д. Хуссейн, С. Козлов, Д. Бузовкина, О. Цветкова, А. Абалихина, Е. Кулагин, И. Евстегнеев, С. Бурлак, А. Гурвич, Самарский театр танца «Скрим» Э. Первой, Омский театр танца «нОга» О. Горобчука. В Беларуси свою творческую деятельность активно развивают выпускники Белорусского государственного университета культуры и искусств Е. Квятковская, П. Стрельченко, Д. Беззубенко, Ю. Суляк, С. Мозговая. В исследовательской среде все чаще появляются публикации, связанные со спецификой бытования современного танца в искусстве Беларуси [2–8].

Однако в свете меняющейся конъюнктуры современные направления хореографического искусства сегодня имеют весьма неоднозначную художественно-эстетическую позицию. Являясь порождением постнеклассической культуры, современный танец способствует сближению различных парадигм, в рамках которых происходит нивелирование национальных особенностей. Большое влияние на этот процесс оказывают сферы мировой политики и экономики, использующие современное искусство как гибридный инструмент глобализации и вестернизации. В танцевальных номерах это отражается в преобладании западной вокально-инструментальной музыки и программности на английском языке. В обиход входит тематика, затрагивающая гендерную толерантность, феминизацию и маркирование эмоционально-психических аффектов.

Облаченный в знаковую систему, современный танец стал отдаляться от образности самобытного культурного кода в пользу универсализации художественного языка, космополитизма и смысловой фрагментарности. Разрыв связей между автором и реципиентом нарушил коммуникационный процесс, где ответственность делегировалась зрительскому восприятию. С одной стороны, данный аспект удовлетворял потребительский спрос, расширяя степень свободы и множественность трактовок хореографического произведения, а с другой — уподобил чувственно-интеллектуальную рефлексию блужданию по закольцованному лабиринту. Так, в искусстве стал преобладать не художественно-эстетический аспект, а теоретическое обоснование, которое обеспечивало рекламно-пропагандистскую поддержку соответствующего тренда. В такой ситуации искусствовед задает определенный дискурс и выступает в качестве куратора, продавца, толкователя смыслов. Однако данная специфика относится больше не к научной сфере, а к области маркетинга.

В силу расширяющегося рынка уже в первом десятилетии XXI века в западном сегменте танцевального искусства стало выхолащиваться содержание, которое

заместил эпатаж. Новая бизнес-онтология мыслила произведение как товар, удовлетворяющий запросы публики независимо от специфики культурного ландшафта. Именно поэтому ставка была сделана на внутренний мир человека и его аффективно-соматические состояния как вечную тему для интерпретаций, обуславливающих потребительский спрос. Такая тенденция отчетливо проявилась на танцевальных конкурсах и фестивалях современной хореографии, куда съезжались многочисленные коллективы из разных городов и стран. Данный аспект послужил предметом дискуссии круглого стола на XXXIV Международном фестивале современной хореографии IFMC-2023 в Витебске, где в качестве экспертов выступили искусствовед и исследователь танца Т. Ратобильская, критик и PR-директор Международного фестиваля современной хореографии «Open Look» С. Улановская, заведующая кафедрой хореографии БГУКИ профессор С. Гутковская, сооснователь дома танца «Каппон danse» и Международного фестиваля современной хореографии «Open Look» В. Каспаров. В рамках их общения с учениками был поставлен вопрос о концепциях и программности конкурсных постановок, редко учитывающих ментальность постсоветского пространства. На рубеже XX–XXI веков, когда отечественная творческая и методологическая база находилась в процессе формирования, приходилось ориентироваться на западные образцы и делать постановки «на экспорт». Теперь же нет необходимости искать примеры для подражания за рубежом, а необходимо использовать язык современной хореографии как средство выразительности в обогащении своего культурного кода. Этому могут способствовать образы славянской мифологии, народные музыкальные мотивы в современной обработке, творчество национальных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, различные обряды и праздники, сказки и былины, репрезентация исторических событий.

На рубеже XX–XXI веков обострилась проблема интеграции языка современного танца в национальное культурное пространство, под которым подразумева-

ется «форма существования культуры в общественном сознании» [9]. Все чаще новаторские приемы стали использоваться и при создании концертных программ в Государственном ансамбле танца Беларуси, где в процессе стилизованных экспериментов рождались оригинальные танцевальные номера [6]. Подобную творческую задачу ставила себе и кафедра хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств, на базе которой разрабатывалась специфика и принципы белорусского фолк-модерна [2; 8]. К ярким примерам актуализации белорусского культурного кода в сфере современной хореографии можно отнести постановки С. Гутковской «Свадьба: эскиз к обряду» (на музыку К. Пугачева и группы «Apple Tea»), «Звезды ночью кажутся ближе» (на музыку группы «Палац»), П. Стрельченко «Оборотиться» (на музыку группы «Pafnutiy's Dreams»), С. Мозговой «Якавасць» (на музыку В. Иванова в обработке И. Мельникова «Спеў дубраў»).

В театральном искусстве также наблюдается интерес к национальным традициям, о чем свидетельствуют пластические спектакли Е. Корняга «Шлюб з ветрам» и «Пачупкі», входящие в репертуарный список Республиканского театра белорусской драматургии. Самобытностью отличился одноактный балет Е. Панфилова «Восемь русских песен», где, по словам автора, осуществлена «попытка обнажить мощную суть русской песни в буквальном смысле слова. Вынуть истинно вольную, мятущуюся русскую душу из ее лакированно-эстрадной упаковки в стиле "а-ля-рюс"» [10]. Примечателен балет А. Расторгуева «Рахманинов», созданный в сотрудничестве с Государственным ансамблем танца «Алтай» имени А. Березикова. В постановке отражена жизнь людей, проживающих в губернии на рубеже XIX–XX веков, что музыкально сопровождается бессмертным концертом для фортепиано с оркестром № 2 С. Рахманинова. Новаторским стал документальный спектакль «Черный сад» театра современного танца «Каппон dance». Концептуальную основу данного проекта составили детские воспоминания людей, пережив-

ших Карабахскую войну 1992–1994 годов, ставшую значимой страницей в истории не только армянского народа, но и всего постсоветского пространства.

В стремлении к возрождению своих истоков и востребованности национальных традиций наблюдается импульс культурной самоидентификации, долгое время подвергавшейся угрозе ассимиляции. Отныне назревает желание перешагнуть космополитизм и индустриально-цифровой детерминизм, которые косвенно или напрямую отсылают к чуждым нашему обществу трансгуманистическим идеям. Постепенно в современном искусстве теряет актуальность аффективно-соматическая тематика, пограничные психоэмоциональные состояния, угнетенные и подавленные настроения. Все чаще они переосмысливаются в свете восточнославянского фольклора и исторического прошлого, обуславливающего нашу коллективную память и самобытность. Подтверждением данному тезису является Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2023 года №961 «О Концепции развития национального культурного пространства в 2024–2026 годах», где историко-культурное наследие становится фактором консолидации и успешного развития общества и государства, а также укрепления его престижа в международном сообществе [9].

Таким образом, культурный код становится новым требованием для развития современного искусства. Во многом это обусловлено расширением общественной системы, которая в глобальном масштабе становится сложнее, и сведение ее к каким-либо усредненным западноевропейским образцам может стать ограничивающим фактором цивилизационного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипин, В. Современный танец в Московском академическом хореографическом училище: становление дисциплины / В. Антипин // Театр. Живопись. Кино. Музыка. — 2021. — № 4. — С. 150–163.

2. Гутковская, С. В. Создание хореографической композиции в стиле фолк-модерн: [на опыте работы каф. хореографии БГУКИ] / С. В. Гутковская // Хореографическое образование на стыке веков: сб. докл. и тез. Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 25–28 апреля 2003 г. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — М., 2003. — С. 48–51.
3. Гутковская, С. В. Интегративный подход к профессиональному образованию в сфере хореографического искусства / С. В. Гутковская // Вопросы музыкальной культуры и искусства в современных исследованиях: науч. тр. Белорус. гос. акад. музыки / Белорус. гос. акад. музыки. — Вып. 46. — Минск, 2019. — С. 149–159.
4. Гутько, О. Постфольклор и молодежная субкультура / О. Гутько // Культура: открытый формат: Междунар. заоч. науч. конф., Минск, 23 июля 2022 г.: сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь; Белорус. гос. ун-т культуры и искусств; редкол.: Е. Е. Корсакова [и др.]. — Минск: БГУКИ, 2023. — С. 64–70.
5. Карчевская, Н. В. О некоторых проблемах подготовки балетмейстеров в сфере современного танца / Н. В. Карчевская // Культура: открытый формат — 2011 (библиотекосведение, библиографосведение и книговедение, искусствосведение, культурология, социокультурная деятельность): сб. науч. работ / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. — Минск, 2011. — С. 122–125.
6. Коновальчик, И. Актуализация танцевального фольклора в современном хореографическом искусстве / И. Коновальчик // Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб. навук. прац [удзельнікаў XII Міжнароднай навук. канф., Мінск, 27–29 крас. 2018 г.] / Беларускі дзярж. ўн-т культуры і мастацтваў. — Мінск, 2018. — [Вып. 12]. — С. 132–134.
7. Матюшкова, Д. А. Хореографический фольклор в медиапространстве Беларуси / Д. А. Матюшкова // Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VIII Міжнароднай навук. канф. (Мінск, 25–27 крас. 2014 г.) / Беларускі дзярж. ўн-т культуры і мастацтваў. — Мінск, 2014. — С. 42–44.
8. Улановская, С. И. Жанр фолк-модерн-балета в контексте белорусской современной хореографии / С. И. Улановская // Беларуская культура ва ўмовах глабалізацыі:

матэрыялы навук. канф., прысвечанай 35-годдзю БДУКМ, 3 сн. 2010 г.: [у 2 т.] / Беларускі дзярж. ўн-т культуры і мастацтваў. — Мінск, 2011. — Т. 1. — С. 298–304.

9. О Концепции развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества на 2024–2026 годы [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 дек. 2023 г., № 961 // Pravo.by. URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300961> (дата обращения: 05.01.2024).
10. Восемь русских песен [Электронный ресурс] // Балет Евгения Панфилова: [офиц. сайт]. URL: <https://balletpanfilov.ru/repertuar/balet-evgeniya-panfilova/vosem-russkikh-pesen/> (дата обращения: 18.12.2023).