

**АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА ИМ. А. Я. ВАГАНОВОЙ:
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ПРАКТИКА**

Л. И. Абызова

Две судьбы Марии Грибановой.

Материал посвящен творческому пути ведущего педагога Академии - М. А. Грибановой. В беседе Грибанова рассказывает о своем творчестве на сцене Михайловского театра и работе педагогом классического танца. Затронуты вопросы сохранения классического наследия, проблемы балетной педагогики.

Ключевые слова: М. А. Грибанова, Ф. И. Балабина, Н. Н. Боярчиков, Н. А. Долгушин, Михайловский театр, МАЛЕГОТ, ЛХУ, Академия Русского балета, балерина, педагог.

Е. Р. Адаменко

По мотивам Бакста (экспонаты из коллекции МКИОХО).

Статья посвящена экспонатам Мемориального кабинета истории отечественного хореографического образования, прямо или косвенно связанным с именем выдающего театрального художника Льва Бакста, 150-летний юбилей которого отмечается в 2016 г. Автор делает акцент на истории бытования произведений живописи, скульптуры, печатной графики и театральных костюмов, охватывающих более чем 100-летний временной промежуток.

Ключевые слова: Лев Бакст, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, Серафим Судьбинин, театральный костюм, скульптура, живопись, портрет, афиша.

К 135-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ БАЛЕРИНЫ АННЫ ПАВЛОВОЙ

Е. М. Коляда.

«Айви-Хаус» - лондонская усадьба Анны Павловой.

Исторические и культурные аспекты

Статья посвящена старинной английской усадьбе Ivy House в Лондоне, которую в 1912 г. приобрела великая русская балерина Анна Павлова. Почти двадцать лет усадьба была местом жизни и творчества балерины. Здесь Павлова устроила студию, где занималась подготовкой юных танцовщиц.

Ключевые слова: Анна Павлова, творчество, балет, танец, усадьба.

М. Сакамото-Мясникова.

Кубинские гастроли Анны Павловой (1915 -1919 гг.)

На основе авторского перевода ряда интервью в кубинской прессе охарактеризован короткий период творческой деятельности выдающейся балерины XX века Анны Павловой в связи с гастролями по Латинской Америке. Прослеживается периодизация ее пребывания на Кубе в период 1915–1919 гг. Впервые обобщаются некоторые поэтические приношения выдающихся кубинских поэтов и прозаиков: Федерико Урбаха, Рене Мендаса Капоте и др. Обосновывается мысль о том, что выступления труппы Анны Павловой представляли собой важную веху в истории исполнительского искусства на острове и дали мощный импульс становлению и развитию кубинского национального балета.

Ключевые слова: балет, Анна Павлова, Куба, гастроли, национальная балетная школа.

Е. С. Хмельницкая.

«Русские сезоны» в фарфоре. Анна Павлова

В начале XX столетия фарфоровая скульптура переживает подлинный триумф во многом благодаря фигурам балерины Анны Павловой, созданным С. Н. Судьбинным по заказу Санкт-Петербургского Императорского фарфорового завода. О них заговорил весь мир, и фарфоровая пластика вновь продемонстрировала свою способность «чувствовать» и живо реагировать на исторические и культурные запросы времени. В статье приводятся архивные документы завода и личные бумаги Судьбинина, и др. Автор реконструирует историю создания скульптурных портретов А. Павловой, выполненных в фарфоре.

Ключевые слова: Анна Павлова, Серафим Судьбинин, скульптура, фарфор, бронза, декоративно-прикладное искусство

HOMMAGE À PETIPA

Ю. П. Бурлака.

**Проблема реконструкции хореографии М. И. Петипа
(балеты «Корсар» и «Пробуждение Флоры»)**

Статья посвящена реконструкции балета «Корсар» в хореографии М. И. Петипа и Pas de quatre «La Roseaie» из балета М. И. Петипа «Пробуждение Флоры», а также проблемам сохранения классического наследия в XXI в.

Ключевые слова: М. И. Петипа, А. Адан, Р. Дриго, В. И. Степанов, Н. Г. Сергеев, «Корсар», «Пробуждение Флоры», Мариинский театр, Большой театр, балет, хореография, реконструкция.

А. П. Груцынова.

Нераскрывшийся бутон: несколько слов

о последнем балете М. И. Петипа «Роман бутона розы»

Статья посвящена последнему балету М. Петипа — «Роман Бутона розы и бабочки». Балет готовился к постановке в 1904 г. в Эрмитажном театре Петербурга (музыка балета принадлежала Р. Дриго, либретто и эскизы костюмов — И. А. Всеволожскому). Но подготовленный балет так и не был представлен публике. Только в 1919 г. «Роман...» был показан в постановке А.Чекрыгина. В статье выстроена хронология создания балета, высказаны предположения относительно причин его неосуществления. Произведённый анализ музыки балета позволил реконструировать возможную драматургию балета.

Ключевые слова: М. Петипа, Р. Дриго, И. А. Всеволожский, «Роман Бутона розы», Эрмитажный театр, балет, постановка, музыка.

Т. Ф. Никитина

Мариус Петипа в текстах французской прессы

Кажется, что имя французского балетмейстера Мариуса Петипа забыли на его родине, как только он уехал работать в Россию в 1847 г. А был ли он уже тогда известен? Успел ли он заявить о себе как талантливый танцовщик? Что писали о балетмейстере в его родной стране в то время, как он проходил трудный путь к становлению великим Мариусом Ивановичем Петипа? В данной статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Ключевые слова: Мариус Петипа, балет, Франция, французская пресса.

О. А. Федорченко

Балет «Корсар»: эволюция партии Медоры в XIX веке

Статья рассматривает изменения партии Медоры в балете «Корсар» на примере петербургской версии спектакля, в котором танцевали балерины: Екатерина Фридберг, Каролина Розати, Мария Суровщикова-Петипа, Адель Гранцова, Екатерина Вазем,

Генриетта Дор, Евгения Соколова, Пьерина Леньяни. Анализируется информация, содержащаяся в театральных афишах, отклики рецензентов, материалы периодической печати и мемуары. Впервые сделана попытка проследить танцевальное развитие партии Медоры в спектакле на протяжении полувека, установить как изменялось хореографическое наполнение роли в зависимости от исполнявшей ее балерины.

Ключевые слова: Жюль Перро, Мариус Петипа, «Корсар», Екатерина Фридберг, Каролина Розати, Мария Суровщикова-Петипа, Адель Гранцова, Екатерина Вазем, Генриетта Дор, Евгения Соколова, Пьерина Леньяни, Тамара Карсавина.

А. А. Меланьин

Схематизация танцевальных поз по методу У. Хогарта.

В предлагаемой статье автор делает попытку выявить принципы графической схематизации танцевальных поз и движений, представленные английским художником Уильямом Хогартом (1697 – 1794) на страницах его трактата «Анализ красоты». Эта книга, впервые напечатанная в Лондоне в 1753 г., представляет значительный интерес не только для понимания художественного наследия самого Хогарта, но и в силу заключенных в ней глубоких суждений о природе зрительного восприятия движущихся предметов, во многом опередивших научные изыскания теоретиков танца эпохи Просвещения – Д. Уивера, и Ж. -Ж. Новерра.

Ключевые слова: Уильям Хогарт, хореография, поза, графический мотив, мнемоника.

Г. М. Апаньева

Игорь Моисеев – великий хореограф XX столетия (к 110-летию со дня рождения)

В статье, посвященной 110-летию со дня рождения Игоря Александровича Моисеева, прослеживается творческий путь выдающегося артиста и хореографа и созданного им Ансамблем народного танца, ныне носящего имя своего основателя.

Ключевые слова: Игорь Александрович Моисеев, Ансамбль народного танца имени И. А. Моисеева.

Е. Г. Фомичева

Постановки балетных партитур XIX и XX вв. на современной российской сцене

В статье проведен аналитический обзор оригинальных балетных спектаклей, созданных на материалах партитур XIX и XX вв. (рассматриваемый период постановок – 2000-2015 гг.) в ведущих театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Выявлены основные тенденции данного направления репертуара, в частности, причины обращения хореографов к известной балетной музыке XIX и XX вв., значение этих партитур для современного балетного театра.

Ключевые слова: балет, музыка, партитура, хореография, балетный репертуар, спектакли-стилизации, Мариинский театр, Большой театр, новая эстетика.

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Н. Н. Зозулина

Джон Ноймайер – день сегодняшний. Фестиваль «Ballett-Tage» (Гамбург)

В статье дается обзор прошедшего летом 2016 г. фестиваля «Ballett-Tage» (Гамбург), в афишу которого вошли «Жизель» в авторской версии Джона Ноймайера (2000) и две новые премьеры главы Гамбургского балета – «Дузе» (2015) и «Турангалила» (2016). Эти

три спектакля автор статьи рассматривает наиболее детально.

Ключевые слова: Джон Ноймайер, Алессандра Ферри, Мессиян, Гамбург, «42. Ballett-Tage», «Жизель», «Дузе», «Турангалила», танцсимфония.

О. И. Розанова

Кармен и Клеопатра в отсутствие мужчин. «Астана-балет»

Публикация продолжает цикл статей, посвященных казахской труппе «Астана-балет». Самобытность коллектива, созданного три года назад, определяется не только его этнической спецификой, но и тем, что в его составе нет мужчин – только 42 танцовщицы. Почти все они – выпускницы Алматинского хореографического училища им. А. В. Селезнева. Автор рецензирует спектакли, показанные в рамках петербургских гастролей «Астана-балет», состоявшихся в июне 2016 г.: балеты «Клеопатра» и «Кармен».

Ключевые слова: Мукарам Авахри, Николай Маркелов, «Астана-балет».

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ

И. А. Степаник И. А., П. Ю. Масленников.

**Об итогах III-й всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы медико-биологического сопровождения
хореографии и спорта»**

В статье дается краткий аналитический обзор проблематики, затронутой в докладах III-й ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы медико-биологического сопровождения хореографии и спорта», проходившей 11-13 апреля 2016 г. в АРБ имени А. Я. Вагановой. Представлены список организаций и очных участников, а также основные положения итоговой Резолюции.

Ключевые слова: Академия Русского балета, конференция, медико-биологическое сопровождение, хореография, балет, спорт.

В. И. Березуцкий

Синдром гипермобильности суставов у артистов балета (Ч. 1)

Аналитический обзор научной литературы посвящен первичной и вторичной профилактике заболеваний суставов у артистов балета. Профессиональная гипермобильность суставов на фоне интенсивных физических нагрузок обуславливает хроническую микротравматизацию суставов, что приводит к развитию остеоартроза. Результаты научных исследований указывают на необходимость введения обязательной системы профилактических мероприятий, в которую входят периодические ультразвуковые и томографические исследования, комплекс физической реабилитации – массаж, мануальная терапия, лечебная гимнастика. Такая система доказала свою эффективность для спортсменов с аналогичными физическими нагрузками на суставы.

Ключевые слова: гипермобильность суставов, артист балета, хореография, остеоартроз, остеохондроз, вертеброгенный синдром, реабилитация.

Ю. Е. Куценко, Л. В. Тарасова

Средства и анализ физической подготовки гимнасток групп начальной подготовки

Авторами публикации проведен обзор литературных источников и программы по спортивной подготовке у гимнасток. Представлен обзор специальных упражнений для

гимнасток массовых разрядов. Приведен комплекс обязательных упражнений, которые рекомендованы для выполнения гимнастками на тренировочном этапе.

Ключевые слова: художественная гимнастика, средства художественной гимнастики, специальные упражнения.

МЕНЕДЖМЕНТ И ПРАВО В ИСКУССТВЕ

С. Г. Ибрагимова.

Культура музыкального менеджмента в Азербайджане: традиции и новаторство

В статье рассматривается проблема взаимодействия традиций и новаторства в создании современной системы музыкального менеджмента в Азербайджане. Вся история развития музыкальной культуры и искусства Азербайджана констатирует о преимуществах традиций их управлением, пропагандой, а также социальной и материальной поддержки. Сохраняя, в целом, свою жизнеспособность, эти традиции служат опорой для современного развития всей целостной системы арт-менеджмента в Азербайджане. Данная система ориентируется на установление рациональной интеграции современного международного опыта и традиционного национального содержания.

Ключевые слова: Азербайджан, современная культура, музыкальный менеджмент, традиции и новаторство.

Ю. Б. Кунина, А. В. Константинова

Медиатехнологии в театральном менеджменте : фестиваль «Белая маска» (материалы к истории театрального дела в России XXI в.).

В качестве предмета исследования авторами статьи избран один из первых в России Интернет-фестивалей – «Белая маска» («The white mask»), соединивший аудиторию профессионалов и любителей искусства пантомимы. Рассмотрены предпосылки его возникновения, проанализированы особенности менеджмента фестиваля по следующим позициям: критерии участия, этапы и сроки проведения, основные номинации, участники, состав экспертного совета и принципы его работы, финансовая деятельность. Показана динамика развития фестиваля на протяжении пяти лет.

Ключевые слова: В. В. Шевченко, Е. В. Маркова, Интернет-фестиваль, «Белая маска», «Мимолёт», пантомима.

В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВ

Ю. В. Гусарова

Образы театра в ленинградской-петербургской керамике

В статье анализируется феномен влияния театра на искусство керамики в Ленинграде–Санкт-Петербурге. На примерах произведений отечественного керамического искусства второй половины XX – начала XXI вв. показаны пути развития названной темы и принципа театральности в декоративно-прикладном искусстве. Рассмотрены работы ленинградских керамистов разных поколений, в которых проявились черты театральности.

Ключевые слова: О. Некрасова-Каратеева, Н. Савинова, художественная керамика, театральность, сценография, композиция, декоративно-прикладное искусство.

А. С. Рыжинский

Реквием Бруно Мадерны: на пересечении эпох

Статья посвящена анализу первой крупной работы выдающегося итальянского композитора Бруно Мадерны – одного из четырех деятелей, входивших в так называемую дармштадтскую школу. Исследование интонационно-гармонического, метроритмического профилей сочинения, особенностей его фактурного решения подвигает автора к выводу о значительном влиянии на раннего Мадерну творчества И. Стравинского и Л. Даллапикколы. Изучение Реквиема Мадерны позволяет сделать вывод не только об эстетической и технологической близости музыки Мадерны 1940-х годов направлению неоклассицизма, но и опоре композитора на богатейшие традиции двух ведущих полифонических школ Италии эпохи Ренессанса – римской и венецианской.

Ключевые слова: Б. Мадерна, Л. Ноно, И. Стравинский, Л. Даллапиккола, итальянская хоровая музыка, фактура, Неоклассицизм.

А. Г. Сечин

Три синтагмы иконической риторики на основе парадигмы контраста

Предметом исследования стала иконическая синтагма «эвристической риторики» (У. Эко) в изобразительном искусстве — семантический троп, возникающий на пересечении метаязыков изображения и красноречия в результате использования художником сознательно или неосознанно для выражения идеи своего произведения одного из общих условий конструирования риторического силлогизма средствами живописи, скульптуры или графики. В статье приведены примеры применения одного из таких общих условий — противоположительного периода речи (антисимметричной диспозиции). В основу конструирования трех синтагм визуальной риторики различных эпох европейского искусства: античности, Ренессанса и Нового времени — легла парадигма контраста, причем постепенно чисто физическое, в том числе физиогномическое, противопоставление главных героев произведения уступает место эмоциональному противоположению внешне практически идентичных персонажей, что можно объяснить своего рода дистиллирующим влиянием христианства и гуманизма.

Ключевые слова: эвристическая риторика, иконическая синтагма, семантический троп, противоположительный период речи, антисимметричная диспозиция, парадигма контраста.

Л. Чжу, К. Чжу

Тибетская мандала: виды и техники

В статье рассматривается тибетская мандала - уникальный ритуальный предмет ламаистского культа. Дается краткое описание видов мандалы и наиболее характерных художественных техник ее создания. Рассматриваются основной иконографический канон тибетской мандалы.

Ключевые слова: мандала, тибетское искусство, техники создания мандалы, иконографический канон.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

С. В. Лаврова.

Акустическая фотография и «Loop»-эстетика.

Наследие принципов экспериментального кино в Новой музыке

Статья посвящена теме взаимодействия кинематографа – самого массового и тиражируемого вида искусства и новой музыки. Один из важнейших аналитических аспектов в исследовании — влияние современных технологий, в том числе медиа, на принципы художественного мышления. В статье анализируются виды монтажа,

описанные С. Эйзенштейном в статье «Четвертое измерение в кино», а также приемы современного экспериментального кино – П. Кубелки и М. Арнольда, оказавшие влияние на творческие дефиниции «loop- эстетики» австрийского композитора Б. Ланга. Кинематограф объединяет визуальные и акустические элементы реального мира при помощи монтажа. В Новой музыке, которая оперирует элементами фиксированного материала, также основным методом становится монтаж, резонирующий с идеями Эйзенштейна.

Ключевые слова: С. Эйзенштейн, Б. Ланг, Дж. Харви, киноискусство, Новая музыка, «loop-эстетика», вертикальный монтаж.