

Н. Л. Дунаева

Из эпистолярного наследия А. Я. Вагановой

Автор предлагает вниманию читателя фрагменты эпистолярного наследия знаменитого педагога, первого профессора хореографии А. Я. Вагановой.

Хронологический охват материала — 193–1949 гг. Разрозненный вагановский эпистолярный материал особенно ценен тем, что позволяет нам увидеть различные грани личности великого педагога: доброй приятельницы, руководителя балетной труппы, заботливого, чуткого друга.

Ключевые слова: А. Я. Ваганова, А. Волынский, Б. Асафьев, искусство, балет, история.

Т. Е. Ананасенко

*Теория С. Лифаря как синтез концепций массового
и элитарного искусства*

В статье дается очерк концепций искусства, построенных на субъектно-объектном и субъектно-субъектном отношении к зрителю, анализируются перспективы искусства, вдохновленного одной из установок по отношению к зрителю, с точки зрения его социальной роли и способности к самодостаточному развитию. Теория хореографического искусства С. Лифаря рассматривается как снимающая противоречия обеих концепций.

Ключевые слова: субъект, объект, коммуникация, Лифарь, массовое искусство, элитарное искусство, модерн, постмодернизм

А. С. Кривцова, Л. А. Купец.

*А. Глазунов — А. Винклер — У. Кларк:
история одного балетного вальса*

Статья представляет собой попытку раскрыть ещё одну загадку балетной музыкальной истории. Предметом исследования было выбран «Большой вальс» из балета «Барышня-служанка» А. К. Глазунова. Работа разделена на две части, первая из которых посвящена обзору существующих фортепианных версий «Grande Valse», а также некоторым размышлениям об истории и возможной цели их создания. Во второй части даётся сравнительный анализ технических сложностей этих переложений, включая оценку их соответствия уровню аккомпанемента с точки зрения концертмейстерской

практики. В качестве материала для сравнения использованы переложения конца XIX — начала XX века А. Винклера, канадского органиста У. Кларка и рукописный автограф А. Глазунова.

Ключевые слова: А. К. Глазунов, У. Г. Кларк, А. А. Винклер, «Барышня-служанка», балет, Большой вальс, партитура, переложение, фортепиано.

Е. В. Еремина-Соленикова

К вопросу о программах обучения танцу в XVIII веке

В статье рассматривается вопрос о программах обучения танцевальному искусству, существовавших в XVIII в. Среди многочисленных композиций того времени выделяются те, которые использовались как образцы для обучения знати и танцовщиков в разных странах Европы, в том числе и в России. Дается характеристика этим танцам, а их судьба рассматривается на материале публикаций и манускриптов соответствующего периода.

Ключевые слова: Сухопутный Шляхетный корпус, Императорская танцевальная школа, стиль бель данс, программа обучения танцам в XVIII веке, La Bourree d'Achille, La Mariee, Le Passipied, La Bourgogne, La Forlana, Aimable Vainqueur, L'Allemande, La Bretagne, Le Menuet d'Alcide, Рауль-Ожер Фейе, Гильельм Луис Пекур, манускрипт Кински

П. Ю. Масленников

Экспертная оценка преподавателями классического танца Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой физического развития воспитанников исполнительского факультета

Поскольку «классический танец» является ведущей дисциплиной в процессе подготовки будущих артистов балета, то именно мнение преподавателей по этому предмету следует учитывать при экспертной оценке физического развития воспитанников Академии, а также при рассмотрении вопроса о разработке и внедрении в программу подготовки будущих артистов балета дополнительных дисциплин, направленных на гармоничное физическое развитие. Статья посвящена результатам анкетирования преподавателей АРБ имени А. Я. Вагановой, проведенного Лабораторией медико-биологического сопровождения хореографии.

Ключевые слова: классический танец, здоровье артиста балета, физическое развитие, анкетирование, гимнастика

Е. С. Чеботарь

*Особенности учебной программы образовательной системы
высших профессиональных балетных учреждений Соединённых
Штатов Америки (на примере Университета штата Флорида)*

Статья посвящена подробному анализу методологии различных форм *ronddejambeenl'air* в рамках трёхгодичного курса университета штата Флорида, направленного на профессиональную подготовку артистов балета. Описываются особенности программы специальности «артист балета» и входящие в него учебные курсы. Методология практического курса дисциплины «классический танец» рассматривается на примере форм *ronddejambeenl'air*, обязательных для освоения на протяжении всего обучения по программам: DAN-199: Ballet Technique II, DAN-249: Intermediate ballet и DAN-349: Advancedballet.

Ключевые слова: методика классического танца, профессиональное балетное образование, особенности балетной учебной программы, степень бакалавра, методические и исполнительские критерии, формы *ronddejambeenl'air*, экзерсис у палки, экзерсис на середине зала, *allegro*, экзерсис на пальцах

Т. В. Букина

*Музыкально-коммуникативные и семиотические исследования
в научном поле брежневской эпохи: методология и идеология*

Статья посвящена одному из влиятельных исследовательских трендов в музыкальной науке 1970-х гг., связанному с адаптацией в анализе музыкальных текстов идей и технологий смежных дисциплин (когнитивной психологии, семиотики, теории информации). Показано, что методологические поиски этих музыковедческих направлений имели в рассматриваемый период социополитическую подоплеку, будучи во многом направлены на «деидеологизацию» специальности.

Ключевые слова: история советской науки, музыковедение в СССР, музыкальная семиотика, музыкальная коммуникация

В. А. Шекалов

К вопросу о педагогической цели инвенций И. С. Баха

В статье на основе анализа и сравнения оригинальных текстов И. С. Баха и И. Н. Форкеля и их переводов, а также нотных источников рассматривается вопрос о педагогической цели Инвенций Баха. Уточняется

значение отдельных терминов. Изложена авторская точка зрения на порядок изучения Инвенций в учебном процессе.

Ключевые слова: И. С. Бах, педагог, инвенции, И. Н. Форкель, упражнения, педагогический процесс

Е. Э. Дробышева

*Технологические проблемы организации
деятельности в социально-культурной сфере:
методика дорожного картирования*

Современная культура оценивается специалистами с позиций ее индустриальной составляющей. Подобно прочим сферам социальной жизни, культура включена в пространство актуальных управленческих парадигм, среди которых все более заметную роль играет стратегический менеджмент.

Технологические и дорожные карты становятся неотъемлемой частью производства культурного продукта, а словарь современного руководителя учреждения сферы культуры и искусства неизбежно расширяется за счет включения в него терминов из области теории управления, маркетинга, PR, HR и логистики. В свете этого были сформулированы задачи данного исследования: проанализировать спектр мнений по проблеме типологизации социально-культурных технологий и рассмотреть инновативность как технологию. Одним из актуальных направлений современного менеджмента является методика дорожного картирования. В статье анализируется потенциал ее применения для организации деятельности в сфере культуры и искусства, при разработке и внедрении новых социокультурных услуг и продуктов.

Ключевые слова: менеджмент культуры; социально-культурные технологии; инновации; методика дорожного картирования

Ф. М. Шак

*Симфоджаз, третье течение и «мягкий джаз» в системе
социалистических и капиталистических отношений*

В рамках статьи на материале отечественной и зарубежной культуры рассмотрены три музыкальных феномена, формально принадлежащих к джазовой музыке: симфоджаз, третье течение и «мягкий джаз». Предпринимается попытка выявления их статуса и типологии, как явлений принципиально неравнозначных друг другу в эстетическом, историческом и

творческом ракурсах. Мягкий джаз и симфоджазовое направление синонимичны массовой музыкальной продукции, в то время как третье течение по степени сложности музыкальной ткани превосходит традиционную джазовую фактуру, предполагая тип синтеза академических, неоклассических и импровизационных элементов.

Ключевые слова: третье течение, симфоджаз, «мягкий джаз», бибоп, массовая культура, неоклассицизм

Е. И. Балакина

*«Закон о начале» как концептуальная основа построения
метафизики Искусства у истоков нового тысячелетия*

Статья обосновывает важность построения научной метафизики Искусства для выявления его исходного смысла и значения в системе культуры. Исторический контекст начала нового тысячелетия характеризуется как среда, в которой особую актуальность приобретают онтологическая проблема Начала как таковая, вопрос о Начале Искусства, о необходимости переосмысления научных понятий, важности интеграции наук для исследования смысла и роли Искусства в культуре.

Основная идея статьи заключается в концептуальной разработке методологии поиска первоначальной сущности, исходной константной составляющей феномена Искусства, которая была заложена в его основание и остаётся неизменной во все времена. Опираясь на открытия современной науки, автор формулирует Закон о Начале и поясняет его свойства. Теоретические идеи аргументируются примерами резонансных явлений в области науки, искусства, картины мира, указывающие на актуальность проблемы Начала в онтологически пограничной культуре рубежа тысячелетий.

Ключевые слова: Метафизика Искусства, онтология, сущность Искусства, переходные эпохи, архетип, «первотектон», категория Начала, синергетика, исходные идеи, Закон о Начале, «суперэйдос», зарождение искусства, первобытное общество.

Г. К. Жукова, С. В. Лаврова

*Психология звукового восприятия: физическая реальность или
эстетика?*

Статья посвящена феномену слуховых ощущений, которые были пред-

метом изучения с древнейших времен. Опираясь на фундаментальное исследование немецкого физика, врача, физиолога и психолога Германа Гельмольца «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки» авторы делают выводы о современном изучении данной проблемы, также привлекая в дискуссионное поле исследования Карла Штрумпфа, Гуго Римана. Не давая в конечном счете однозначного ответа ключевой вопрос, поставленный в статье, относительно того, являются ли понятия диссонанса и консонанса исключительно эстетическими, или же представляют физическую реальность, с которой музыкантам приходится так или иначе считаться, авторы утверждают, что в предшествующие эпохи, эстетика следовала нормам, выработанным в процессе художественного опыта. Эстетика современного искусства сознательно их отвергает, совершая попытки выработать собственные, отвечающие запросам времени.

Физическая реальность, как показывает многовековой опыт, невероятно разнообразна и многогранна, и ее объективное отражение в искусстве напрямую зависит от системы координат, в рамках которой оно функционирует. Авторы утверждают, что на сегодняшний день имеет место множественность и равноправие различных концепций, как с художественной позиции, так и с исследовательской и именно это обстоятельство определяет специфику настоящего момента.

Ключевые слова: психология восприятия, новая музыка, диссонанс, консонанс.

Е. Р. Адаменко

Коллекция скульптур Е. А. Янсон-Манизер в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Образы Г. Улановой

Автор дает развернутую характеристику хранящейся в Мемориальном кабинете ИОХО (Музее) АРБ имени А. Я. Вагановой коллекции скульптур Е. А. Янсон-Манизер, посвященных творчеству великой русской балерины — Г. С. Улановой. Автор воссоздает историю рождения работ, приводит обстоятельства их появления в музее и проводит анализ художественных произведений не только с искусствоведческой позиции, но и используя опыт артиста балета. Коллекцию автор вписывает в контекст выставочной экспозиции Музея, давая краткую справку об истории и экспонатах.

Ключевые слова: Елена Янсон-Манизер, Галина Уланова, балет, скульптура, Музей Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой

М. А. Быченкова

Фортепианные концерты Алемдара Караманова:

от прокофьевского динамизма к молитвенной созерцательности.

Вершиной фортепианного творчества Алемдара Караманова (1934–2007) являются его концерты для фортепиано с оркестром. Первые два концерта (1958 и 1961 гг.) написаны в годы обучения Караманова в Московской консерватории. Они трактуются в жанре одночастного романтического концерта. В фортепианной технике преобладают формулы романтического виртуозного пианизма. В обоих концертах чувствуется виртуозный размах и темперамент композитора-пианиста.

В Третьем концерте для фортепиано с оркестром «Ave Maria» (1968 г.) Караманов воплощает образ высшей красоты. Этот концерт раскрывает глубокие философско-религиозные идеи автора. Равноправные партии фортепиано и оркестра заставляют воспринимать произведение как симфонию с солирующим фортепиано. Свободное импровизационное начало, господствующее в концерте, порождает его необыкновенную, индивидуальную форму, состоящую из ряда эпизодов, связанных особой взаимопроницаемостью и взаимообратимостью тематического материала.

Ключевые слова: Алемдар Караманов, фортепианные концерты, исполнительская интерпретация.

О. М. Гудачев

Жанр звуковой драмы в новой музыке.

Трагедия слухового восприятия «Прометей» Луиджи Ноно и моноопера Беата Фуррера «Фама»

Статья посвящена Звуковой драме — сценическому жанру, получившему распространение в новой музыке. Сегодня звуковое пространство оказывается в центре внимания, как композиторов, так и исследователей новой музыки. С течением времени, становится очевидным, что композиторское творчество наряду с использованием уже существующих звуков, сегодня стремится сосредоточиться и на сочинении самих звуков, и на создании особого условия их бытования — то есть звукового пространства. Интерес к звуку, в его новообретенном качестве многосторонний. Рассматривая этот новый для музыкального/звукового театра жанр, автор обращается наряду с апелляцией к классическому примеру из музыки XX века — «Прометею» Луиджи Ноно, так и к новому, еще не исследованному в отечественном музыковедении- монодраме Беата Фуррера

«Фама». Размышления на эту тему приводят автора к выводам о том, что сегодня чрезвычайно актуальной становится трансформация творческого поиска композиторов в область конструирования самого звука.

Ключевые слова: Звуковая драма, Б. Фуррер, Л. Ноно, Прометей, новая музыка

С. В. Лаврова

Метафизика скуки: провокация в новой музыке

В данном исследовании автор обращается к цивилизационному феномену скуки. Он представляет собой фундаментальный экзистенциальный опыт, обращение к которому позволяет по-новому осмыслить действительность. Автор предлагает посредством анализа психологических состояний, присущих индивидуумам современности, по-новому осмыслить эстетический опыт. И приводя немало примеров из области новой музыки, наряду с иными художественными арте-фактами эпохи, приводит к выводу, что все проявления эстетических провокаций тем или иным образом связаны со скукой. Для современных философов, социологов и психологов исследование этого феномена, знакового для нашего времени, оказывается центром притяжения научных интересов. В статье автор обращается к Л. Свендсену, Ж. Липовецки, Б. Хюбнеру, М. Дольману. Невиданная скорость смены культурных практик, наблюдаемых даже внутри одного явления в искусстве XX–XXI вв., проанализированная в данном аспекте в рамках этой статьи — новая музыка, привлекает в свое «поле» как научные эксперименты, так и иные виды художественной и общечеловеческой деятельности.

Обусловленные избавлением от груза «метафизической скуки» эти культурные практики отражают все четыре характеристики скуки М. Дольмана и играют на резонансном поле метафизики пустоты.

Ключевые слова: скука, новая музыка, эстетическая провокация, С. Шаррино, Х. Лахенманн

П. М. Степанова

*«Тело-сущность» в концепции Ежи Гротовского
«Искусство-проводник» (1986–1999)*

Последний период (1986–1999 гг.) работы польского режиссера экспериментатора Ежи Гротовского связан с выработанной им теорией Искусства-проводника. Режиссер отказался от разделения в театре на актеров и зрителей

и нашел новую ритуальную модель современного театра, в котором актеры и зрители стали активными со-участниками действия.

Гротовский уходит от понятия «театр» и называет свои работы «акциями» или «проектами». Проанализировать ход этих действий с точки зрения только театроведческой терминологии нельзя, потому что любое описание показа будет воссоздавать ассоциации, возникшие в восприятии зрителя, но не передадут момент духовного акта актера. В статье структура показов и визуальные образы, которые своим телом создает актер, рассматриваются как «активная эмагинация», выстраивается взаимосвязь визуального образа и архетипа, влияющего на процессы, происходящие в актере, в момент восприятия показа подсознанием зрителя. С помощью метода, разработанного К. Г. Юнгом вычленяются базовые архетипические образы, на которые опирается структура самых важных показов последнего периода творчества Гротовского: «Акция» (1985) и «Третий поток» (2002).

Ключевые слова: тело-сущность, архетип, Искусство-проводник, паратеатр, ритуал, бессознательное, «транслюминация»

Л. А. Меньшиков

*Выставки и каталоги флюксуса 1970-х годов,
или Как правильно писать историю, делая антиискусство*

Второе десятилетие в истории флюксуса — 1970-е гг. — было периодом переосмысления его эстетических принципов. Причиной этого стали конфликты внутри группы, показавшие невозможность её централизованного существования. В результате деятельность художников стала расплываться и фрагментироваться. Единственным, что объединяло художников флюксуса, стали каталоги и журналы, изданные в большом количестве. Их издание осуществлялось одновременно в нескольких специально созданных типографиях. В разных каталогах стали высказываться различные точки зрения на историю и сущность флюксуса, возникли разные понимания его целей и задач. Это привело к вовлечению во флюксус иных, близких к нему художественных явлений. В результате он стал более плюралистичным и уважительным по отношению к творчеству единомышленников по акционизму. С их участием в 1970-е годы вновь стали проводиться фестивали, крупнейшим из которых стало флюксшоу — передвижная выставка в Англии, собравшая как исторический флюксус, так и его новейшие варианты. Здесь в полной мере проявился интернационализм

флюксуса и его способность выживать в самых разных эстетических дискуссиях и баталиях.

Ключевые слова: флюксус, художественные фестивали, постмодерн, искусство действия, искусство объекта, художественные каталоги, интермедиа, ивент, хеппенинг, флюксшоу.