

Г. А. Безуглая

*Музыкальная композиция балета
Дж. Баланчина «Raymonda Variations»
(«Вариации на тему Раймонды»)*

Статья рассматривает жанровые и композиционные особенности сюиты из балета А. Глазунова «Раймонда», составленной Дж. Баланчиным для своего одноактного балета «Raymonda Variations» («Вариации на тему Раймонды»). Дается информация о строении сюиты, отмечаются особенности, позволяющие выявить сходство и различие с многочастными жанрами и формами, характерными для музыкального театра. Дан сравнительный анализ сюитной композиции и музыкально-хореографической структуры Grandpas, традиционного жанра балетного театра. Уделяется внимание конструктивной, драматургической, ладово-интонационной стороне реализуемой формы произведения, что позволяет выявить художественные принципы Баланчина-музыканта, его отношение к архитектонике музыкальной стороны его спектаклей, к закономерностям развертывания многочастного музыкального произведения.

Ключевые слова: А. Глазунов, Баланчин, «Раймонда», музыкальная композиция, музыкальная драматургия, бессюжетный балет

Т. Н. Горина

Адреса Георгия Баланчивадзе в Петербурге — Петрограде

Георгий Мелитонович Баланчивадзе (Баланчин) родился 22 января 1904 г. в Санкт-Петербурге и прожил на берегах Невы двадцать лет.

Петербургский менталитет, алгоритм Великого города, оставались жить в нем всегда. Вся его неоклассика произрастала из архитектурного кода Петербурга. Мариинский балет (и не только «Ballet Imperial») расцветал в большом стиле его хореографии. Собственно Баланчин помнил три разных города — Петербург, хранящий отзвук шагов П. Чайковского, Петрополь Серебряного века и Петроград революции. Петербургской географии первых двадцати лет жизни великого хореографа посвящена статья, созданная на материале доклада.

Ключевые слова: Баланчин, Баланчивадзе, Санкт-Петербург, Петроград

Е. Э. Дробышева

Личность в архитектонике модерна: Баланчин

Автор анализирует роль Джорджа Баланчина в качестве одной из ключевых фигур художественной культуры эпохи модерна. Статья открывает цикл работ «Сто лет под знаком “Чёрного квадрата”». Целью цикла планируется сделать анализ социокультурной динамики за прошедший век — с ключевого для исторической науки 1913 г. по сегодняшний день, а в качестве символической фигуры столетия предлагается взять легендарное произведение Казимира Малевича. Деятельность Баланчина как хореографа рассматривается в связи с основными тенденциями искусства эпохи модерна, проводятся параллели с процессами, протекавшими в этот период в других областях художественной жизни.

Ключевые слова: архитектоника культуры; эпоха модерна; «Чёрный квадрат», Казимир Малевич, Джордж Баланчин.

Г. Т. Комлева

Школа Баланчина — своеобразие и традиция

Знакомство автора с Дж. Балачиным произошло в 1962 г. на гастролях Кировского балета в Америке. Позднее Баланчин приехал с труппой в Ленинград и давал показательный урок в Училище. Чрезвычайно волновался. Урок был очень быстрый, подвижный, замечаний почти не было. Различия с нашей теперешней школой были, но не столь значительные: в основном это касалось рук и корпуса. Затем я встретила с хореографией Баланчина как исполнительница на творческих вечерах Н. Дудинской, танцуя поочередно Адажио и Скерцо в Симфонии Ж. Бизе с М. Барышниковым, В. Гуляевым, В. Афанасковым. Я побывала в Школе Баланчина уже после смерти Мастера. Его там по-прежнему боготворили, его традиции хранили бережно.

Ключевые слова: Баланчин, Джон Тарас, А. Ваганова, Г. Комлева, классический танец, экзерсис

С. В. Лаврова

Дж. Баланчин: композитор и творческий партнер композитора

В статье рассматриваются два аспекта творческой личности великого балетмейстера: ранние опыты создания музыкальных произведений (период обучения в Петроградской консерватории по классу фортепиано и композиции) и сотрудничество с авторами музыки при создании балетов (в зрелом периоде). Подробно рассматривается история создания Дж. Баланчиным балета-диптиха на музыку Я. Ксенакиса. Этот пример — одно из многочисленных свидетельств эстетико-стилевого плюрализма Баланчина. Яркие, зримые оригинальные идеи Ксенакиса, столь созвучные новому времени, не оставили равнодушным известного хореографа.

Композитор в своем творчестве переводил архитектурные модели в музыкальные и наоборот. Балетмейстер также стремился к поискам универсальных структур, которые бы способствовали адекватному переводу музыкального текста в хореографический.

Ключевые слова: Джордж Баланчин, Янис Ксенакис, Новая музыка, балет

Ю. А. Машикина

Хореография Дж. Баланчина на пермской сцене

В статье содержится обзор балетов Дж. Баланчина, поставленных в Пермском театре оперы и балета (1996–2014 гг.) при поддержке «Фонда Джорджа Баланчина» (Нью-Йорк): «Концерто-барокко», «Доницетти вариации», «Сомнамбула», «Ballet Imperial», «Monumentum pro Gesualdo», «Kammermusik» № 2, «Симфония в трёх частях». Большинство из них впервые появились на российской сцене именно в Перми.

Ключевые слова: Баланчин, Олег Левенков, Дэвид Иден, Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского.

В. В. Омельницкая

Особенности исполнительской техники в балетах Дж. Баланчина

Автор статьи — артистка балета, исполнявшая балеты Баланчина в Мариинском театре, — опираясь на собственный опыт, отмечает своеобразие техники и стиля хореографии выдающегося балетмейстера.

Сравнивая особенности исполнительства американских и отечественных танцовщиц, автор отдает предпочтение последним.

Ключевые слова: Баланчин, Фатеев, Цискаридзе, «Серенада», «Агон», «Рубины», NYCB, Мариинский театр

О. Н. Полисадова

С. Дягилев и Дж. Баланчин: стиль и индивидуальность

Статья посвящена работе Георгия Баланчивадзе в «Русском балете»

Сергея Дягилева (1925–1929 гг). За эти годы Баланчивадзе поставил 10 балетов, разных по стилистике и соответствующих основным положениям заказа С. Дягилева. Именно этот период можно назвать становлением Баланчина как балетмейстера.

Ключевые слова: Дягилев, Баланчин, Лифарь, Стравинский, неоклассика, индивидуальный стиль

О. И. Розанова

Пермский эксклюзив

(«Сомнамбула», «Доницетти-вариации», «Концерто-барокко»)

Статья балетоведа О. И. Розановой посвящена опыту Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, впервые в России осуществившего постановку балетов Баланчина. В центре внимания автора три балета: «Концерто-барокко» (1996), «Сомнамбула» и «Доницетти-вариации» (2001), открывшие пермскую «баланчиниану». Пристальный анализ композиционных особенностей этих балетов призван продемонстрировать их художественное своеобразие.

Ключевые слова: Баланчин, Олег Левенков, Пермский театр оперы и балета, «Концерто-барокко», «Сомнамбула», «Доницетти-вариации»

А. А. Соколов-Каминский

Джордж Баланчин — интеллектуал

В ракурсе внимания автора статьи — интеллектуальные стороны проявления личности Дж. Баланчина. Автор рассматривает заявленную тему, основываясь на материале двух англоязычных изданий.

Объемистая, много раз переизданная книга «Balanchin's Complete Stories of the Great Ballets. N.Y., 1954» написана в основном редактором М. Фрэнсисом, но содержит главу в форме интервью с хореографом. Прямая речь великого мудреца бесценна и поучительна.

Крохотное издание «By George Balanchine. N.Y.: San Marco Press, 1984» вышло спустя год после смерти Баланчина, чтобы материально поддержать учеников его школы. Тут собраны афористичные высказывания Мэтра, емкие и выразительные. Музыка для него первична, только слыша ее он может начать сочинять танец. Баланчин настаивает: «хореография может быть только результатом музыки». Он уверен — балет «это женщина, сад прекрасных цветов, а мужчина — садовник».

Ключевые слова: Баланчин, Фрэнсис Мэйсон

М. В. Субботин

*Институты сохранения и развития
творческого наследия Дж. Баланчина*

Статья посвящена деятельности двух организаций, обеспечивающих сохранение, развитие и защиту творческого наследия Джорджа Баланчина — Фонд Джорджа Баланчина и Траст Джорджа Баланчина. Рассматриваются цели данных организаций и их основные проекты, делается вывод о возможности использования аналогов данных форм для сохранения творческого наследия великих мастеров балета в России.

Ключевые слова: Баланчин, Траст, Фонд, творческое наследие, школа балета, пожертвования, архив, лицензирование

С. В. Тихоненко

Балеты Дж. Баланчина по мотивам «Раймонды»

В статье рассмотрены композиции Д. Баланчина, вдохновленные балетом М. Петипа «Раймонда». Структурный анализ «Pasdedix» — баланчинской версии Венгерского grandpas — дается в сравнении с формой, зафиксированной на сцене Мариинского театра («Раймонда» в ред. К. Сергеева) и в реконструкции С. Вихарева («Раймонда» на сцене Ла Скала). При описании самостоятельного балета Баланчина «Раймонда-вариации» анализи-

руются музыкальные и хореографические параллели и расхождения с первоисточником.

Ключевые слова: Баланчин, Сергеев, Вихарев, «Раймонда», Pasdedix, Венгерское grandpas, «Раймонда-вариации»

П. А. Силкин

*Педагогическое наследие А. Я. Вагановой —
урок классического танца*

В статье рассматриваются структура построения урока классического танца А. Я. Вагановой и принципы, разработанные и введенные ею в педагогическую практику. На основе статьи Л. Д. Блок представлена творческая «лаборатория» выдающегося профессора хореографии А. Я. Вагановой.

Ключевые слова: Ваганова, Л. Блок, М. Семенова, С. Мессерер, урок, педагогическое наследие

И. В. Васильев, М. Ю. Гендова

*Категория духовности и исполнительский стиль: аспекты
современной интерпретации*

Авторы затрагивают вопросы эстетики в контексте балетного искусства: в частности, рассматривается эстетическая категория духовности и ее современная интерпретация. Уделено внимание и такой, весьма неопределенной, категории как исполнительский стиль в балетном искусстве. В результате читателям предлагается авторская классификация артистов балета, критериальной основой которой становится исполнительский стиль как внешний эквивалент духовности. Подчеркивается, что понятие духовности трактуется исключительно в рамках светского научного подхода.

Ключевые слова: духовность, эстетика, исполнительский стиль, артист балета

Т. В. Гордеева

Кинестезия в исполнительской практике современного танца

В статье рассматривается новый подход в исполнительской практике танцовщиков второй половины XX в., в основе которого лежит заострённое

внимание к формированию осознанности тела в движении для развития «телесного интеллекта». Новый подход стал возможным благодаря взаимовлиянию танцевального сообщества и соматических дисциплин, которые возникли на стыке XIX–XX вв. Интеграция соматических и движенческих направлений не только способствовала появлению новых танцевальных практик (таких как импровизация), и новых способов обучения (таких как соматическое обучение), но и позволила говорить о новом режиме зрительского восприятия.

Ключевые слова: современный танец, танцевальные исследования, кинестезия, соматические дисциплины, «Джэдсон Чёрч театр»

Ю. С. Смирнова

Характерный танец в раннем творчестве

В. Вайнонена и Л. Якобсона

Статья является небольшой частью исследовательской работы магистерской диссертации — «Характерный танец и художественные образы в балетах классического наследия “Пламя Парижа” В. Вайнонена и “Спартак” Л. Якобсона. Балетмейстерское искусство и исполнительское мастерство». Автор рассматривает периоды раннего творчества хореографов: постановку характерных танцев на эстраде и в операх (Вайнонен), в хореографических училищах Ленинграда и Москвы (Якобсон), а также их совместную работу на сцене ГАТОБ — балет «Золотой век» Д. Шостаковича.

Обнаруживается общность взглядов и устремлений молодых балетмейстеров в 1920–1930 гг., прослеживаются пути формирования их индивидуального метода и творческого почерка.

Ключевые слова: В. Вайнонен, Л. Якобсон, балетмейстерское искусство, исполнительское мастерство, характерный танец, миниатюра

Д. Д. Уразымбетов

Семиотические аспекты хореографии

В статье предпринята попытка анализа языка пластики и хореографии с точки зрения семиотики. Опираясь на обширную литературу вопроса, автор применяет юнгианское понятие архетипа в качестве основополагающего эле-

мента для создания образов в балетных спектаклях. В результате констатируется: пластический язык или хореографическая пластика в сценическом пространстве является важнейшим драматургическим звеном и осуществляет функцию коммуникации между режиссером, артистом и зрителем.

Ключевые слова: балет, семиотика танца, балетмейстер, образ, знак, архетип, функции хореографии

П. Ю. Масленников

*Оценка состояния респираторной системы воспитанников I класса
исполнительского факультета Академии Русского балета
имени А. Я. Вагановой*

При выполнении физических нагрузок неизменно возрастает важность дыхательной системы. Именно поэтому ведущие специалисты в области классического балета, такие как Ж.-Ж. Новерр, Х. П. Иогансон, Е. О. Вазем, Н. Г. Легат, Н. И. Тарасов и многие другие, уделяли её развитию особое внимание. При длительном изучении особенностей труда и здоровья артистов балета врачом И. А. Бадниным дыхательная система была включена отдельным пунктом в понятие «балетная форма», тем самым подчёркивалась ещё раз её важность в хореографическом искусстве. Между тем, на сегодняшний день в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой ни во время вступительных испытаний, ни во время ежегодных диспансерных осмотров не проводятся исследования состояния и динамики развития дыхательной системы учащихся. Таким образом, не представляется возможной не только оценка состояния дыхательной системы воспитанников и возможность ранней профилактики, но и оценка влияния программы подготовки будущих артистов балета на дыхательную систему. В данной статье приводятся результаты исследования дыхательной системы воспитанников I класса Академии на основании измерения ЖЕЛ, окружности грудной клетки и пробы Штанге.

Ключевые слова: дыхательная система, респираторная система, ЖЕЛ, проба Штанге, окружность грудной клетки

А. Н. Шелемов

*Проблемы методологической базы дисциплины
«Дуэтно-классический танец»*

В статье рассматриваются этапы становления предмета «Дуэтно-классический танец», анализируется современное состояние методологической базы данной дисциплины.

Ключевые слова: Б. Собинов, К. Суворов, Н. Серебренников, дуэтно-классический танец, поддержка, акробатическая поддержка, методика

Н. А. Левданская

Первые художники владивостокского андеграунда: 1960-е годы

Занимаясь темой нонконформизма в Приморском изобразительном искусстве, автор статьи лишь недавно получила документальные свидетельства о том, что в 1960-е во Владивостоке работали, по крайней мере, два нонконформиста — В. А. Федоров и В. И. Грачев. Первый, ставший в конце 1980-х — начале 2000-х известным, уважаемым в профессиональных кругах мастером, в 1960-е делает лишь робкие шаги на пути своего становления. Творчество второго — талантливого самородка, остававшегося в неизвестности долгие десятилетия, по мнению автора статьи, достойно изучения и введения в научный оборот.

Ключевые слова: Виктор Федоров, Виктор Грачев, нонконформизм, Приморское изобразительное искусство, постимпрессионизм, абстракционизм

А. А. Самохина

«Соперница гордой Мельпомены».

*Мелодрама в русской театральной критике
тридцатых — сороковых годов XIX века (Ч. II)*

Во второй статье продолжено рассмотрение эволюции мелодрамы на отечественной сцене. В спорах, развернувшихся вокруг жанра в 1830–1840-е гг., сталкиваются сторонники романтических идей «натуральной школы». Большое значение приобретают вопросы, связанные с проблемой переводов, национальным своеобразием отечественного репертуара, влиянием

мелодрамы на развитие сценического искусства и нравственное воспитание зрителя.

Ключевые слова: Белинский, Гоголь, Полевой, Федор Кони, мелодрама, русская театральная критика, романтическая драма

Т. А. Соломкина

Пластическая выразительность немецкого экспрессионистского актера на сцене и на экране. 1914-1921 гг.

Статья посвящена процессу поэтапной трансформации пластики актеров немецкого театра и кино периода 1914–1922 гг. (Эрнста Дойча, Вернера Краусса, Конрада Фейдта и др.) Становление и развитие специфического экспрессионистского движения рассматриваются на основе взаимодействия живописи, танцевального и драматического искусств и кино. Определяются общие черты и различия пластики актеров балета, драматического театра и кино.

Ключевые слова: Эрнст Дойч, Вернер Краусс, Конрад Фейдт, экспрессионизм, пластика, театр, кино, актер

Л. А. Меньшиков

Британский флюксус

В 1970-е гг. флюксус пришёл в провинциальную Британию. Это стало знаковым событием в истории современного искусства, поскольку продемонстрировало возможность его представления на окраине цивилизованного мира. Флюксус к этому времени превратился в многообразное сообщество артистов, перемещавшихся со своими концертами по разным странам.

В нём участвовали художники, представлявшие часто противоположные культурные традиции. Продолжался период конфликтов и борьбы за единую программу всего направления. На этом фоне появилось большое число проектов и произведений, которые всё более отходили от основных идей флюксуса, делая его творческую программу более разносторонней и восприимчивой к изменениям. В Британии флюксус оформился в виде флюкс-шоу, первоначально представлявшего собой издательский проект по исследованию истории движения. Затем в его рамках

стали проводиться фестивали, представлявшие как классическое наследие флюксуса, так и новые сочинения. Развернулись дискуссии о сущности флюксуса и возможности его развития. Дискуссии поддерживались посредством технологии мейл-арта и искусства корреспонденции. Флюкс шоу продемонстрировало один из путей, которым флюксус мог продолжить своё существование в мире искусств. Это был путь, предполагавший включение во флюксусовых, похожих на него, художественных стратегий через осмысление его исторического наследия.

Ключевые слова: флюксус, художественные фестивали, искусство действия, акционизм, искусство объекта, мейл-арт, флюксшоу

Е. А. Островская, С. В. Лаврова

Пространство звука versus безумие полифонии мира

Статья посвящена процессам, затрагивающим пространственное осмысление реальности в современном искусстве, в частности — в Новой музыке.

Актуальное искусство стремится к созвучности требованиям глобальной реальности, где от художника и композитора ожидается включенность в единое коммуникативное поле смыслов. Авторы обращаются к анализу концептов пространства, предложенных основоположниками новой музыки. В таком ракурсе рассмотрения особое внимание уделяется анализу авторских концепций и соответствующих музыкальных воплощений. Мир в произведениях современного искусства предстает как неорганизованный хаос полифонического безумия. Музыка трактуется в качестве пространственной формы, расставляющей четкие границы энтропии с хаотичной реальностью без форм и границ.

Ключевые слова: С. Шаррино, К. Штокхаузен, полифония реальности, пространство звука, Новая музыка, коммуникативное поле

Р. Н. Слонимская, Цзы Ин Линь

Стилевые особенности Прелюдии и Фуги ре минор С. Слонимского

В музыке XX в. наблюдаются поиски и эксперименты в различных областях мышления. Причем, в каждом конкретном случае индивидуализируется и проявляется фантазия композитора. Так, полифония составляет одну

из основ стиля творчества С. Слонимского. Изучение его полифонических произведений (в данном случае — на примере Прелюдии и Фуги реминор) дает возможность осознать глубинные связи современности с древней музыкальной традицией.

Ключевые слова: С. М. Слонимский, И. С. Бах, Д. Д. Шостакович, полифония, хроматизм, противосложение, ответ, стретта, современное полифоническое письмо

Ю. А. Финкельштейн, Н. В. Маковская

*Специфика трактовки тембра классической гитары
в творчестве С. Губайдулиной.
«Токката» и «Серенада»*

В статье рассматривается ранее неисследованное единственное произведение Софии Губайдулиной для гитары соло — «Токката» и «Серенада» (1969). Цикл изучен с точки зрения трактовки инструмента. Исследование показывает, что композитор по-разному раскрывает возможности гитары в паре пьес. В «Токкате» гитара звучит масштабно и мощно, подобно оркестру. В «Серенаде» же инструмент предстает лирическим и интимным. В результате исследования выясняется, что тембр и строй гитары явились звеньями, определившими жанровую концепцию цикла, его тематизм, приемы развития, драматургию и образность, а также, безусловно, весь ряд выразительных средств и приемов исполнения. Губайдулина использует в пьесах приемы, характерные для гитары. Вместе с тем музыка данного опуса вбирает характерные черты стиля композитора. Определено, что «Токката» и «Серенада» С. Губайдулиной являются неотъемлемой составляющей наследия композитора, запечатлевшими особенности ее стиля и художественного мышления.

Ключевые слова: Губайдулина, классическая гитара, отечественная гитарная музыка