

Е. Н. Байгузина

*Русский балет в карикатурах С. Г. и Н. Г. Легат
(альбом издательства «Прогресс», СПб, 1902–1905 гг.)*

Статья посвящена альбому хромолитографий «Русский балет в карикатурах», изданному в 1902–1905 гг. в Санкт-Петербурге издательством Н. А. Соколова «Прогресс». Братья Сергей и Николай Легаты, выдающиеся танцовщики и хореографы, музыкально одаренные, обладали незаурядными художественными способностями, участвовали в выставках Императорского общества русских акварелистов. Особенно ярко живописный дар братьев проявился при создании знаменитой серии на деятелей русского балета. В статье приводятся краткие сведения об истории ее создания, уточняются их жанровая разновидность, выявляются причины обращения братьев Легат к шаржам. Анализируется сюжетно-тематический план карикатур, их художественно-стилистические особенности, особенность образного языка авторов. В выводах подчеркивается, что обращение братьев Легат к персонифицированной карикатуре в начале XX в. было связано не только со спецификой театральной среды или личностными особенностями авторов, но и с общими тенденциями русской культуры той эпохи.

Ключевые слова: Легат, карикатура, шарж, балет, портрет, образ, хромолитография, комический эффект, эпиграмма.

И. И. Крымская

*Композитор Ф. А. Гартман — сотрудник Н. Г. Легата.
Балет «Аленький цветочек».*

Статья посвящена русскому композитору Фоме Гартману и постановке балета «Аленький цветочек» на сцене Мариинского театра балетмейстером Николаем Легатом в 1907 г. Сочинения этого одаренного музыканта, эмигрировавшего из России после Октябрьского переворота, сейчас находятся в полном забвении, в том числе и балет «Аленький цветочек». Автор публикации, основываясь на дневниковых записях современников и рецензиях прессы, прослеживает процесс работы над постановкой, а также сценическую судьбу произведения.

Ключевые слова: Ф. Гартман, Н. Легат, балет «Аленький цветочек», В. Теляковский, Мариинский театр.

П. А. Силкин

Особенности структуры экзерсиса Н. Г. Легата

В статье рассматривается наследие знаменитого выпускника Петербургского театрального училища, танцовщика Мариинского театра Н. Г. Легата. Автор статьи предлагает вниманию читателей анализ части урока № 3 (экзерсис на середине зала). Четыре урока собственноручно были написаны Легатом для его ученика А. Эглевского.

Ключевые слова: Легат, театральное училище, наследие, урок, экзерсис, метод.

Ю. В. Уколова

Ученики лондонской студии Н. Г. Легата

Статья посвящена малоизвестному лондонскому периоду преподавательской деятельности Николая Густавовича Легата. Находясь в эмиграции, Легат открыл в Лондоне несколько студий, начиная с первой (1923) — в небольшом помещении при церкви в Хамстеде и заканчивая последней, открывшейся в 1932 г. и ставшей местом паломничества не только начинающих, но также известных артистов балета из многих стран.

Атмосфера студийной работы воссоздана по воспоминаниям учеников Легата, среди которых такие родоначальники современного английского балета, как Нинетт де Валуа, Фредерик Аштон, Антон Долин, Алисия Маркова, Алан Картер, Марго Фонтейн, Майкл Сомс, Мона Инглесби, Мойра Ширер.

Ключевые слова: Легат, де Валуа, Аштон, Долин, Маркова, Картер, Фонтейн, Сомс, Инглесби, Ширер, английский балет.

Н. В. Киселева

«Красный мак» Р. М. Глиэра.

Первая постановка в Америке

В статье рассматривается постановка балета «Красный мак» Р. М. Глиэра в США. Дополнены известные и приведены новые данные; впервые цитируются многие рецензии американских критиков.

Ключевые слова: Глиэр, Игорь Швецов, Александра Данилова, «Красный мак», США.

Ю. Н. Петухов

«Наша задача — разбудить творческое восприятие прекрасного»

(беседу с балетмейстером записала Г. С. Вараксина)

В беседе затрагиваются вопросы работы балетмейстера над балетом «Дон Хосе. Страсти по Кармен» и принципов прочтения литературных произведений в современной хореографии.

Ключевые слова: Юрий Петухов, Мериме, рецепция, образ, интерпретация, балетмейстер, Кармен.

В. Л. Кокоренко

Психология творческой деятельности: опыт и потенциал.

По материалам курса «Психология творческой деятельности»

Статья посвящена анализу опыта преподавания курса «Психология творческой деятельности» для студентов направления «Хореографическое исполнительство» Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Обсуждаются задачи курса в соотношении с будущей профессиональной деятельностью, научные подходы к реализации программы курса, содержание интерактивных занятий с использованием арт-технологий, различными темами и техниками для творчества. Рассматриваются психологические факторы развития личности будущих артистов балета в процессе обучения, создание условий для получения разнообразного личностного и социального опыта, свободных спонтанных реакций, генерирования творческих идей, разнопланового взаимодействия участников друг с другом. Приводятся выдержки из рефлексивно-аналитических работ студентов, отражающих их восприятие и оценку различных аспектов обучающего модуля «Психология творческой деятельности».

Ключевые слова: арт-технологии, творческий опыт, самопознание, саморазвитие, самореализация, Я-концепция, взаимодействие, коммуникативные умения.

А. Е. Полеха

*О развитии слуха джазовых музыкантов
(по американским методическим материалам)*

Статья посвящена вопросам развития слуха джазовых музыкантов. Особое внимание уделяется предмету «джазовое сольфеджио», как основному в ряду музыкально-теоретических дисциплин. Анализируется опыт американских педагогов, разработавших методические пособия по развитию слуха, таких как Джейми Аберсольд и Дэвид Бёрдж. Рассматривается вопрос о так называемом «абсолютном» и о «цветном слухе», дается описание методов развития слуховых и интонационных навыков. Отмечается, что опыт американских авторов не ограничивается представленными примерами, это лишь малая часть системы обучения и развития слуха джазовых музыкантов.

Ключевые слова: Дж. Аберсольд, Д. Бёрдж, джазовое сольфеджио, развитие слуха, абсолютный слух, цветной слух.

Е. И. Балакина

*Вопросы генезиса феномена искусства
в научной мысли XIX–XX вв.*

В статье обобщаются научные теории последних двух столетий, направленные на поиск причин рождения искусства. Основанием выделения данного периода в особую целостность стало единство кризисных процессов в культуре и искусстве, сформировавшее острую потребность изучить искусство в единстве причин его появления и современного состояния.

Истоки кризиса искусства автор отмечает в культуре Возрождения, указанный в названии период рассматривается как время активного раскрытия его противоречий.

На примере ряда теорий искусства показаны принципиальные различия двух традиционных научных моделей (идеалистической и материалистической), односторонность того и другого способов исследования. Основная цель статьи заключается в обосновании необходимости и возможности применения к целостному изучению феномена Искусства новых открытий современной науки — в частности принципа дополнительности.

Ключевые слова: генезис Искусства, кризис Искусства, познание причин, материалистическая концепция, физиология человека, служебная роль

искусства, принцип дополнительности, константное и изменчивое, сущность Искусства.

С. В. Лаврова

«Пост-травматический синдром» новой музыки

Статья посвящена Новой музыке послевоенного периода. Автор анализирует творческие концепции и художественные методы на основании трех защитных психологических механизмов, предложенных в труде Эриха Фромма «Бегство от свободы» (1941). Фромм пишет о механизмах действия факторов психики, побуждающих человека к осознанному отказу от свободы самовыражения и бегству от самого себя. Детерминизм параметров и диктат самоизобретенной системы сериальной техники стал одним из методов эстетики «избегания» слуховых ассоциаций с прежним музыкальным опытом. Другими защитными механизмами и «бегством от свободы», с точки зрения Фромма, становятся спонтанность и индетерминизм, ставшие весьма актуальным в конце 1950-х — начале 1960-х и «деперсонализация», самоустранение в коллажной мозаичности — своего рода «смерть автора». Методом исследования в данной работе становится сравнительный анализ, в который оказываются вовлеченными психология и новая музыка. Опираясь на метод логотерапии и постижения смысла В. Франкла, автор сосредоточивает аналитический материал вокруг соотношения слова (логоса), звука и нового музыкального синтаксиса.

Творчество композиторов Новой музыки второй половины XX в. рассматривается как своего рода послевоенная рефлексия, звуковое свидетельство пост-травматического синдрома.

Ключевые слова: Х. Лахенманн, Л. Ноно, Дж. Кейдж, сериализм, Новая музыка, музыкальный детерминизм, молчание, смерть автора.

О. Г. Махо

Образы войны и науки в интарсиях

урбинского студиоло Федерико да Монтефельтро

Студиоло Федерико да Монтефельтро в Урбино является одним из интереснейших декоративных ансамблей в искусстве кватроченто. В нём был воплощён образ правителя своей эпохи, одновременно и идеальный, и вклю-

чающий черты самого урбинского герцога. Интарсии на стенах студиоло являются исключительно важной частью этого ансамбля. Сам характер искусства интарсии основывается на математической выверенности композиций, а техника исполнения свидетельствует о высочайшем мастерстве.

Программа декора позволяет увидеть соотношение основных составляющих образа князя, к которым принадлежат военная доблесть и учёные занятия.

Ключевые слова: Возрождение, Палаццо Дукале, Урбино, студиоло, Федерико да Монтефельтро, интарсия, Баччо Понтелли.

Н. В. Стоева

Имажинизм: «кафейная эпоха»

Статья посвящена анализу деятельности имажинистов (С. Есенин, В. Шершеневич, А. Мариенгоф) во время «кафейной эпохи». В краткий период рубежа 1910–1920-х гг., когда был недоступен прежний выход к читателю, кафе становится сосредоточием культурной жизни. Имажинисты с удовольствием и вдохновением театрализовали собственное поведение: они расписывали стены Страстного монастыря, переименовывали улицы и организовали кафе «Стойло Пегаса», в котором ежевечернее происходили выступления поэтов, актеров, художников. «Бытовой эпатаж» имажинистов сейчас бы назвали разновидностью флеш-моба.

Ключевые слова: С. Есенин, В. Шершеневич, А. Мариенгоф, имажинизм, театр, «кафейная эпоха», кафе «Стойло Пегаса».

В. А. Шекалов

П. И. Чайковский и старинная музыка

Статья посвящена отношению П. И. Чайковского к старинной музыке, в первую очередь музыке И. С. Баха. Во второй половине XIX в. знание этой музыки и ее распространенность в России были недостаточны. На основании многих источников — писем, дневников Чайковского, свидетельств современников — показано, что Чайковский проявлял к ней интерес, но его отношение было неоднозначным, противоречивым. Также неоднозначно его отношение к духовным сочинениям Бортнянского, вышедшим под его

редакцией в издательстве П. Юргенсона. Поставлен вопрос о соотношении оценки и степени информированности оценивающего.

Ключевые слова: П. И. Чайковский, И. С. Бах, Д. С. Бортнянский, П. И. Юргенсон, возрождение старинной музыки.

Л. А. Меньшиков

Самоопределение флюксуса

В статье исследуются условия и обстоятельства возникновения флюксуса как направления в авангардном искусстве. Его рождение относят к началу 1960-х гг. и связывают с этим фактом большое число легенд и противоречивых версий. Дополнением к ним служит ряд иронических осмыслений факта рождения флюксуса его участниками. Задачей статьи является выявление подлинных обстоятельств этого события на материале ряда источников, среди которых письма Д. Мачунаса и другие документы эпохи.

Ключевые слова: флюксус, авангард, акционизм, Д. Мачунас, манифест, антиискусство, неодада

Ф. М. Шак

О терминологических проблемах массовой музыки

Статья посвящена критическому анализу терминологии массовой музыки. Подвергая сомнению устоявшуюся жанровую категорию «музыкальное искусство эстрады», вбирающую в себя не только лёгкую музыку, но также джазовое исполнительство, бардовскую песню и рок, автор видит проблему в слиянии здесь нескольких эстетически различных явлений. Предложенное в статье терминологическое разделение позволяет выявить различия социо-культурного, политического и этического порядка, пролегающие между западной и советской популярной музыкой.

Ключевые слова: массовая культура, музыкальное искусство эстрады, бардовская песня, рок-музыка, модернизм, постмодернизм.