

Т. Е Кузовлева

Ода к радости мысли. Н. Н. Боярчикову – 80

27 сентября 2015 г. отметил свой 80-летний юбилей Николай Николаевич Боярчиков – артист балета, балетмейстер, Народный артист РФ, профессор кафедры балетмейстерского образования АРБ имени А. Я. Вагановой. В статье дается краткий обзор творческой биографии юбиляра. Основное внимание уделено хореографическим постановкам Н. Н. Боярчикова, осуществленным на сцене МАЛЕГОТа (ныне Михайловского театра) в период с 1964 по 2002 гг.

Ключевые слова: Николай Боярчиков, балет, хореограф, «Фауст», «Макбет», «Геракл», «Женитьба», «Тихий Дон».

М. Х. Франгопуло

В дни войны (ч. 2)

Сохранившиеся в архиве Мемориального кабинета истории отечественного хореографического образования, эти рукописные материалы впервые публикуются в полном объеме. Первая часть была напечатана в № 38 «Вестника АРБ им. А. Я. Вагановой».

Ключевые слова: М. Х. Франгопуло, А. Я. Ваганова, Ленинградское хореографическое училище, Пермское хореографическое училище, Великая Отечественная война, Ленинградская Блокада, балет, биографии, мемуары.

О. И. Розанова

Никита Ксенофонтов. Портрет выпускника

Статья представляет собой творческий портрет одного из выпускников исполнительского факультета АРБ имени А. Я. Вагановой 2015 г.

Ключевые слова: Никита Ксенофонтов, Вадим Сиротин, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов по специальности «народно-сценический и характерный танец»

Р. Шенфелд

Пина

(на англ. языке)

В статье рассматриваются основы творчества Пины Бауш - хореографа, затрагивавшего в своих постановках темы, понятные зрителям разного уровня подготовки, всех возрастов и культур. Так же говорится об особом отношении постановщика к исполнителям, о важности раскрытия творческого потенциала и концептуальной значимости творчества Бауш для современного музыкального театра

Ключевые слова: Пина Бауш, Рина Шенфелд, танцтеатр, хореография.

Р. Арндт

«Искать и находить» - вуппертальская модель танцтеатра

(на нем. языке)

Анализируя творческую деятельность Пины Бауш, автор выделяет несколько аспектов: танцтеатр и влияние К. Йосса на становление ученицы, постановки балетов и опер (подробно описаны такие спектакли, как «Sacre», «Cafe Müller», «1980»), создание танцтеатра в Вуппертале. Особое внимание уделено работам Бауш в кино, где она бывала как в роли постановщика хореографии, так и актрисой.

Ключевые слова: Пина Бауш, Курт Йосс, Вупперталь, танцтеатр, кино

Н. А. Агафонова

Пина Бауш и кино: траектория соприкосновений

В статье рассматривается широкий диапазон вариантов взаимодействия Пины Бауш с кинематографом: экранные репродукции ее спектаклей, документальные и игровые фильмы с ее участием, а также ее авторский кинопроект «Плач императрицы». На основе киноведческого и компаративного анализа устанавливаются не только формы имплементации творческого опыта Бауш в кинематографе, но определяются символично-метафорические связи танцевальной поэтики Пины Бауш и образного строя экранных произведений

Ключевые слова: Пина Бауш, Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Федерико Феллини, кинематограф, движение, экранная репродукция, документальный фильм, игровой фильм, кадр, танец

Е. В. Васенина

**Свободные танцевальные практики:
трансформация канона женской красоты
и работа с памятью тела**

Статья посвящена танцевальным практикам, исследующим тело как хранилище человеческого опыта, влияющего на телесные паттерны, на хореографию спектакля, в котором участвуют пожилые артисты. В качестве примеров приведены представительные для данного исследования фигуры и спектакли XX-XXI вв.

Ключевые слова: Людмила Алексеева, Эва Лилья, Кари Сильван, Пина Бауш, Мартин Фосберг, память тела, возрастные изменения, гармоническая гимнастика, танцевальный перформанс

Т. В. Гордеева

**Влияние творчества Пины Бауш
на формирование интердисциплинарных практик в современном танце**

В статье рассматривается один из векторов развития современного танца, начало которого прослеживается в художественной практике немецкого хореографа Пины Бауш. Её сотрудничество с драматургом Раймундом Хохе – один из самых характерных примеров начала интеграции теоретического дискурса интердисциплинарности в практический, а её подход к перераспределению сил внутри художественного процесса – пример смещения внутри модернистской иерархической структуры. В статье рассмотрены образцы танцевальной драматургии как интердисциплинарного решения художественных задач современного танца на российской сцене.

Ключевые слова: Пина Бауш, Раймунд Хохе, современный танец, танц-драматургия, интердисциплинарный подход

Д. А. Ольшанский

Тело и плоть в антропологическом проекте Пины Бауш

Статья посвящена концепции тела в современной хореографии и вкладу Пины Бауш в развитие семиотики танца. Основное внимание автор уделяет переходу от классического балета, в котором тело выступало в качестве механизма и означающего, к современной хореографии, где тело предстаёт как невыразимая в языке плоть.

Ключевые слова: Пина Бауш, тело, семиотика, плоть, человек-машина

Т. В. Букина

**Феномен творческой репутации А. К. Глазунова
(социологический взгляд)**

В работе подвергаются анализу имиджевые стратегии А. К. Глазунова, которые задействовались им в различных областях своей деятельности: композиторском творчестве, концертных выступлениях, педагогической и административной работе, артистическом поведении. Делается вывод о том, что на протяжении своей жизни музыкант мастерски использовал множественные механизмы и источники профессионального авторитета, что предопределило его исключительный статус в восприятии современников (отчасти утраченный в настоящее время).

Ключевые слова: А. К. Глазунов, музыкальная культура России, XIX – XX вв.

И. Н. Горная

Традиции Н. А. Римского-Корсакова в романсах А. К. Глазунова

Статья посвящена рассмотрению традиций камерно-вокальной музыки Н.А.Римского-Корсакова в романсовом творчестве А.К.Глазунова. Единство художественных образов и идей выразилось в системе смысловых констант. Данная проблематика заявлена впервые. Общие эстетические ориентиры Римского-Корсакова и Глазунова очевидны не только в выборе поэтических текстов, но и в жанровой направленности романсов, в мелодике, гармонии, фактуре. В качестве объекта анализа выбираются романсы, использующие один и тот же стихотворный текст. В результате удастся выявить не только общие черты, но и признаки индивидуального стиля романсов Глазунова.

Ключевые слова: Римский-Корсаков, Глазунов, стихотворный текст, константные поэтические мотивы, традиции, романс

В. В. Лелеко

А.К. Глазунов. Личность и творчество.

Внимание к биографии творческой личности, огромное влияние, которое она оказывает на жизненную и творческую судьбу человека искусства, на искусство и культуру в целом, становится все более очевидной и привлекает внимание исследователей. Масштаб личности, феноменальная музыкальная одаренность, позволили А. К. Глазунову стать ключевой фигурой не только русской, но и европейской музыкальной культуры 1880-х – 1920-х гг. Некоторым особенностям личности и аспектам связи ее с творчеством, музыкальной жизнью России и Европы указанного периода и посвящена статья.

Ключевые слова: А. К. Глазунов, М. П. Беляев, Н. К. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, личность, творчество, русская композиторская школа

В. Д. Лелеко

«Раймонда»: горизонты искусствоведческого дискурса

В статье осуществлен аналитический обзор искусствоведческих публикаций конца 1950-х – 2000-х гг., посвященных «Раймонде» и работ о балетах П. Чайковского – М. Петипа – Л. Иванова, воссоздающих контекст достижений шедевров русского классического балета. Выделен и раскрыт комплекс основных понятий, в которых зафиксирована суть реформы классического балета: «симфонизация балета», «сквозное развитие музыкально-танцевального действия», «драматургия балетного театра», «сюитность», «лейтмотив», «тональный план». Показано как эти понятия работают в анализе «Раймонды». Определена методология научного анализа балета, ее связь с методологией гуманитарного знания эпохи, тенденция реализации междисциплинарных связей наук об искусстве с другими гуманитарными науками, заявившая о себе в публикациях о «Раймонде».

Ключевые слова: А. К. Глазунов, «Раймонда», искусствоведческий дискурс, системный подход, междисциплинарность

Е. В. Лобанкова (Ключникова)

А. К. Глазунов и А. Н. Скрябин: история творческих контактов (модель биографии русского композитора)

В статье рассматриваются взаимоотношения композиторов А. К. Глазунова (1865-1936) и А. Н. Скрябина (1872-1915). Если на рубеже XIX – XX веков Глазунов уже обладал статусом классика, то Скрябин воспринимался как явление неоднозначное, хотя и яркое. Однако к 1914 г. оба оценивались как гении русской культуры, представляющие развитие и итог русской музыки после ухода из жизни двух предыдущих главных классиков – Чайковского и Римского-Корсакова. В статье используется периодика дореволюционного периода, эпистолярий обоих композиторов и дневники главного редактора «Русской музыкальной газеты» Н. Финдейзена.

Ключевые слова: А. К. Глазунов, А. Н. Скрябин, М. П. Беляев, Н. Ф. Финдейзен, Р. Вагнер, биография, композитор, репутация

М. Ю. Гендова

«Время, вперед!»:

к проблеме социокультурного контекста советских балетов 1930-х гг.

В условиях современности балетный театр предстает как социокультурный феномен, что подчеркивает его интертекстуальность и целесообразность исследования сквозь контекст эпохи. Интертекстуальность эфемерного искусства рассматривается в статье на примере ленинградских балетов 1930-х гг.: «Болт» (1930), «Светлый ручей» (1935), «Тщетная предосторожность» (1937).

Ключевые слова: Д. Шостакович, Ф. Лопухов, Л. Лавровский, А. Ратманский, балет, интертекстуальность, идеология, общество, ценности, конструктивизм, соцреализм

А. В. Горн

Чайковский и Малер: пересечения на территории балета.

Статья посвящена композиторскому творчеству П. И. Чайковского и Г. Малера в контексте балетного жанра. Обозначены основные идейно-содержательные, образно-эмоциональные и имманентно-музыкальные свойства сочинений обоих композиторов, создающие предпосылки для их множественных хореографических прочтений ведущими балетмейстерами прошлого и современности.

Ключевые слова: П. И. Чайковский, Г. Малер, балет, патетический характер, интонационная многогранность, философичность, гуманизм, современность

А. В. Груцынова

«Потерянный» финал «Баядерки»: к вопросу о драматургии и сюжетной логике

Статья посвящена проблеме отсутствия в современных постановках последнего акта балета М. Петипа «Баядерка» (1877). Изначально этот спектакль находился в русле традиции романтического балета, сюжет его во многом был схож с сюжетами более ранних примеров («Тень», «Млада»). Однако в начале XX в. четвертое действие оказалось утерянным, что было связано с техническими сложностями. Возникшую драматургическую недоговорённость балетмейстер А. Горский попытался «исправить» в новом варианте либретто. В дальнейшем это вынужденное изменение стало устойчивой театральной практикой, несмотря на то, что оно противоречило как общей театральной логике, так и логике балета XIX в.

Ключевые слова: Л. Минкус, М. Петипа, А. Горский, «Баядерка», балет, драматургия

Д. Н. Катыхова

Петипа. Восхождение к одухотворенному танцу

Статья посвящена духовной сущности хореографии Петипа. Тему «одухотворенного танца» в свое время провозгласил реформатор балета Ж.-Ж. Новерр. Петипа же практически воплотил ее в своем творчестве. Ценность его опыта в том, что он тесно сопряжен с основополагающими идеями самобытного русского искусства, театра музыкального и драматического, которые всегда отличались ярко выраженным эмоционально-духовным началом.

Ключевые слова: М. Петипа, русский театр, классика, хореограф, одухотворенный танец, тансимфонические зоны

Ю. Б. Кунина

К. Г. Симон и А. Гербер о пантомиме и танце

Статья содержит аналитический обзор книг театроведа Карла Гюнтера Симона «Пантомима: происхождение, существование, возможности» (1960) и практика пантомимы Анке Гербер «Анатомия пантомимы» (1985). Об этих авторах сегодня в России известно мало, их труды отсутствуют в русскоязычном научном обиходе. Введение этих исследований в российское искусствоведение представляется существенным для автора публикации, осуществившего перевод изданий с немецкого языка. Сравнительный анализ происходит по следующим позициям: роль музыки, возможность импровизации, характеристика движения («затраты» телесной выразительности и размеры необходимого сценического пространства), техника тренировки и исполнения.

Ключевые слова: К. Г. Симон, А. Гербер, пантомима, танец

Е. К. Луговая

Роль традиционных танцев в сохранении культурной идентичности.

В новых исторических условиях глобализации перед обществом и отдельным человеком все острее встает проблема культурной самоидентификации. В условиях секуляризации сознания именно народная культура становится важным средством сохранения духовности и моральных устоев общества, так как сознательное обращение к культурному опыту предыдущих эпох может оказать помощь в обретении психического, социального и экологического равновесия. Автор пытается обосновать существование реального терапевтического социокультурного эффекта от использования в жизни современного человека практик традиционной народной культуры, в частности, танцевальной.

Ключевые слова: традиционная культура, самоидентификация, танец, ритуал, коммуникативная связь

И. Н. Димура

Мужская телесность глазами мужчин

В статье рассматриваются результаты исследования, посвященного мужской телесности. Отношение к телу молодых мужчин описывается через понятия самоотношения, объектной позиции, отсутствия развитой чувствительности. Полученные данные показывают контролирующее, репрессивное, фрагментарно-конфликтное отношение молодых мужчин. Тело воспринимается ими мало эмоционально, амбивалентно, как инструмент, который используется потребительски.

Ключевые слова: отношения к телу, телесность, мужественность, боль.

Г. Ж. Капанова

Методика А. Я. Вагановой как основа профессиональной подготовки артистов балета
Статья рассматривает метод А. Я. Вагановой как уникальную хореографическую систему, позволяющую последовательно осуществлять диагностику физических качеств, поддержание надлежащей формы и развитие выдающихся способностей артистов балета.
Ключевые слова: А. Я. Ваганова, хореография, балетная пригодность, выворотность, педагогические принципы

Т. В. Черкашина

Роль мотивации в формировании волевой саморегуляции у начинающих обучение классическому танцу

В статье раскрывается понятие феномена воли, определяются цели волевого усилия, оценивается роль мотивации. Дается представление о препятствиях и их преодолении на пути к достижению цели. Рассматриваются особенности воспитания волевых качеств в процессе обучения искусству хореографии. На примере учащихся первых классов АРБ имени А. Я. Вагановой анализируются мотивы, влияющие на прилагаемые волевые усилия начинающих обучение.

Ключевые слова: Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, воля, воспитание воли, цель, мотивация, внешние и внутренние препятствия, волевая саморегуляция

А. В. Бояркина

О переводе старинных музыкально-теоретических текстов (на примере трактатов по генерал-басу)

Музыкально-теоретические труды, в частности по генерал-басу, стали переводить на русский язык только к концу XVIII в., причем выбор переводчиков падал часто не на действительно значимые в науке теоретические труды, а на практические пособия, востребованные в данный момент. Именно в этот период музыкальная терминология только формировала свою систему, и перевод новых музыкальных терминов представлял для переводчиков основные трудности, также именно в ранних переводах музыкально-теоретических текстов закрепилась тенденция графостилистического выделения иноязычных терминов и дублирования их переводом, что нередко встречается и в современных музыковедческих текстах.

Ключевые слова: перевод, старинные музыкально-теоретические тексты, генерал-бас, музыкальные термины

Е. Э. Дробышева

Танец в аксиологическом дискурсе: проблема подлинности

В статье ставится вопрос об аксиологическом потенциале танца. В качестве одной из ценностных опор культурной архитектоники рассматривается подлинность. Анализируется проблема художественной репрезентации исторических реалий в художественных практиках, в частности – в балете.

Ключевые слова: танец; подлинность; ценность; аксиосфера; аксиология искусства; архитектура культуры.

С. В. Лаврова

Философия трансгуманизма и Новая музыка

Статья посвящена влиянию феномена трансгуманизма на современную культуру и новую музыку. Концепции, основанные на трансгуманистических идеях, проникают в современную музыкальную культуру: среди них направление «Новой сложности» (New

complexity) и алгоритмическая композиция Я. Ксенакиса, использующая стохастические и детерминированные процедуры. Весьма актуальными становятся и прямо противоположные идеи, ориентированные на вектор социально-экологического движения энвайронментализма. В статье также рассматриваются трансгуманистические идеи в творчестве К. Штокхаузена в контексте проблем технологического детерминизма и критической позиции в отношении данного явления. Автор приходит к выводу, что системе ценностей новой музыки и, в частности, периода постсериализма, наряду со стремлением к новизне и провоцированию слушательского восприятия, не менее важным становится стремление к акустической экологии и тишине. Между этими двумя полюсами современной цивилизации и существует новая музыка, отражающая специфические особенности реального мира через художественные концепты.

Ключевые слова: , С. Шаррино, Я. Ксенакис, трансгуманизм, новая музыка «Новая сложность», акустическая экология, энвайронментализм

Л. К. Франева

Формирование зрительской аудитории в исполнительских искусствах через абонементы и клубы друзей

Рассматривается проблема формирования зрительской аудитории в организациях исполнительских искусств. Предлагается решать эту проблему путем развития системы абонементов, членства, гибких схем, групповых продаж и виртуальных способов формирования зрительской аудитории.

Ключевые слова: зрительская аудитория, сезонные абонементы, мини-абонементы, членство, виртуальные концертные залы

А. В. Константинова

«Живые картины»: визуальный театр дорежиссерской эпохи (к истории русского театра первой половины XIX в.)

Мода на «живые картины», завезенная из Франции в начале XIX в., была сначала поддержана российским двором с членами императорской семьи во главе. Затем она проникла в салоны, на подмостки императорских театров, в учебные заведения, и т. д. Явление, воплотившее в себе нечто вроде апофеоза придворной, светской, а затем и театральной зрелищности, рассматривается в культурологическом и искусствоведческом аспектах. Помимо прочего: в аспекте теории театрального языка. Среди источников – ряд документов из архива Государственного Эрмитажа, и рукописей из Отдела редкой книги Санкт-Петербургской Театральной библиотеки, ранее не публиковавшихся. Исследование ограничивается периодом первой половины XIX в.

Ключевые слова: П. Гонзаго, А. Роллер, Ф. Лабенский, А. Шарлемань, «живые картины», визуальный театр, пластический театр

И. И. Крымская

Композитор Фома Гартман:

биографические заметки о забытом соотечественнике круга Кандинского

Публикация посвящена творческой биографии русского композитора Фомы Александровича Гартмана (1884-1956), автора музыки к балету «Аленький цветочек», сценической композиции Василия Кандинского «Желтый звук», незаконченному балету Георгия Гурджиева «Борьба магов». Принадлежа к среде высшей аристократии Российской Империи, Гартман вынужден был эмигрировать из России после октябрьского переворота, тем самым разделив судьбу многих деятелей культуры и искусства Серебряного века – оказаться в полном забвении на родине.

Ключевые слова: Фома Гартман, Василий Кандинский, Георгий Гурджиев, сценическая композиция «Желтый звук», музыка, театр

Л. И. Абызова

Музыка финского лета

Статья представляет собой обзор истории и концепции двух крупных музыкальных фестивалей Финляндии, проходящих в городах Савонлинна и Кухмо. Рассматривается программа фестивальных программ, прошедшей летом 2015 г.

Ключевые слова: Сеппо Киманен, Лейф Сегерстам, Никола Рааб, опера, камерная музыка, фестиваль

И. М. Герасимова

Василий Сигарев: драматургия через оптику кинокамеры

В статье исследуется эволюция творчества драматурга и режиссера Василия Сигарева, одного из наиболее ярких представителей «новой драмы». Прослеживается, как новая драматургическая форма реализовывалась в театре и находила свое воплощение в кинематографе. Самостоятельное воплощение драматургом своих текстов в кино дает возможность наиболее точно понять поэтику его пьес, так как исключает вольную интерпретацию, которая не всегда совпадает с замыслом драматурга.

Ключевые слова: В. Сигарев, театр, кино, «новая драма»