

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

МОДЕРН В СОВРЕМЕННОМ БАЛЕТНОМ ТЕАТРЕ НА
ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ИРЖИ КИЛИАНА

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 481 группы
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»,
профиль «Искусство современного танца»
Института искусств

ИВКОВОЙ АННЫ НИКОЛАЕВЫ

Научный руководитель (руководитель)

доцент, канд. пед. наук,

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Н.А.Иванова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2020

ВВЕДЕНИЕ. В конце XIX века в Европе было время переосмысления всего культурного исторического наследия. В это время в искусстве нельзя было выделить один определенный стиль. Это была эпоха смешения разных стилей воедино, которому дали название эклектика. Пришла пора создать новый единый стиль, который бы себя противопоставил эклектике. Так родился стиль модерн.

Стиль «модерн» в переводе с французского языка означает современный. Во всех странах он назывался по-разному: во Франции «арнуво», в Германии «югендштил», в Италии «либерти» и так далее. Несмотря на различное наименование, смысл от этого не менялся. У модернистов была общая задача – преодоление эклектики прошлой эпохи, создание своего нового стиля.

Модерн начал свое распространение с архитектуры, декоративно-прикладного искусства и живописи. Стиль модерн оставил значимое наследие, дошедшее до наших дней. Многие памятники архитектуры вошли во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Стиль модерн проникал и в хореографическое искусство. Модернисты стремились уйти от канонов классического танца, раскрепостить тело, дать волю чувствам и активно занимались поисками новых тем и идей для своих спектаклей.

XX век оставил после себя большое количество имен реформаторов танца модерн, которые, в свою очередь, оставили теоретические и практические труды. Модернисты открывали собственные школы современной хореографии и воспитывали выдающихся учеников.

Среди представителей танца модерн для меня выделяется Иржи Килиан, чешский хореограф, создатель огромного количества спектаклей, организатор собственного театра танцев в Нидерландах, который существует до сих пор и показывает спектакли не только Килиана, но и спектакли многих других хореографов модернистов. Постановки Килиана

распространены по всему миру и пользуются большим успехом, как у артистов, так и у публики.

С конца XIX века и до сегодняшнего дня стиль танца модерн не прекращает свое развитие. Сейчас не один балетный театр не обходится без спектаклей модернистов, как прошлого века, так и молодых хореографов настоящего. Современный балет встал в один ряд с классическим танцем. Он является широко популярным и любимым жанром многих ценителей искусства.

Изложенное определило актуальность темы исследования: "Модерн в балете XX века (на материале творчества И. Килиана)".

Цель работы – Изучить особенности модерна в балетном театре XX века.

Достижение поставленной цели выдвинуло следующий ряд **задач**:

- рассмотреть исторические аспекты становления модерна в XX веке;
- показать истоки и основные тенденции развития модерна в хореографии XX века;
- рассмотреть этапы формирования хореографического стиля Иржи Килиана;
 - проанализировать взаимодействие образной системы и хореографической выразительности в балетах И. Килиана на примере балетов «Шесть танцев» и «Маленькая смерть»

Методологическую основу исследования составили труды Сарабьянов Д. В., Харди У., Герман М., Абрамов Г., Никитин В., Дункан А., Григорович Ю. Н., Грэм М., Кудряшова Т. А., Каннингэм М., Никитин В. Ю., Бежар М., Озджевиз Е. Л., Лопухов Ф., Нуриев Р., Уральская В.И. и других деятелей культуры, а так же использовались материалы интернет-ресурса.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: изучение культурологической литературы, трудов по хореографии модерна танца, а также метод сравнительного анализа,

сопоставление, формирование выводов.

Основное содержание работы.

В первой главе рассмотрены отдельные аспекты истории становления стиля модерн. Освещены особенности формирования танца модерн.

К началу XX века в искусстве утвердился стиль модерн. Этот период стал переосмыслением всего исторического культурного наследия, переосмысление значения всех стилей в искусстве. Модернисты стали развивать новый стиль, непохожий на другие. К примеру, в архитектуре стали применяться асимметрия в "композиции" зданий, использование декоративных элементов природного характера с мотивами дерева, вьющегося растения, плавные линии и обтекаемые формы, разные формы окон, роспись стен.

Для стиля модерн характерна декоративность. Картины и панно модерна рассматривались в качестве элементов интерьера.

В живописи преобладали вытянутые фигуры, плавные формы, подчеркнутые контуры и одноцветные поверхности.

И хореографическое искусство в эпоху модерн получило свое развитие. Отказ от классических устоев, воплощение новых тем и сюжетов путем использования оригинального пластического языка. Хореографы стали создавать новый стиль, раскрывали грани собственного тела, отдались чувствам. Танцы стали уникальными и непохожими друг на друга. Появлялись новые неожиданные движения. И этот период стал только началом модернизации балетного искусства. В дальнейшем число имен мастеров хореографов постановщиков будет только расти. И наше поколение может без проблем нарисовать цепочку развития балетного искусства, развития всех видов этого жанра.

К середине XX века в хореографическом искусстве модерн сформировался как самостоятельное направление танцевального искусства, обладающее специфической образностью и системой танцевально-выразительных средств. В новой хореографии существенно расширился круг

тем, среди которых появились социально-политические и исторические темы, этнические мотивы, интерпретации библейских текстов, а также философско-этические аспекты духовной жизни человека восточной и западной цивилизаций.

Танцевальная пластика модерна тяготеет к синтезу различных художественно-стилистических приемов и техник. Однако к основным принципам можно отнести специфические чередования падения и подъема, дыхание и концентрацию, понимаемые как прямолинейно так и условно-обобщенно, отказ от декоративных, не наполненных смыслом движений.

Музыкальное сопровождение хореографии модерна допускает музыку любых художественно-стилистических и национальных направлений. С середины XX века отчетливо проявляется освобождение танца от музыкальной зависимости и использование в качестве звукового фона различных шумовых эффектов.

Сценическое оформление танца модерн отличается крайней скупостью и высокой условной символичностью декораций, доходящей не редко до полного отказа от них. Костюмы танцовщиков лаконичны, что выражено в использовании в них отдельных знаковых элементов, подчеркивающих смысл происходящего художественного действия.

Можно утверждать, что от других видов искусства, развивающихся в направлении модерна, хореография заимствовала тяготение к воплощению естественной природы вещей, в том числе проявлений человеческого, как элемента многомерного мира.

Нужно отметить, что после каждого хореографа модерниста остается свое особое наследие, которое мы можем изучить, рассмотреть и насладиться шедевром. Многие спектакли, хореографов танца модерн XX века идут на сценах современных театрах. И сегодня не найдется такого театра, в котором не было бы хотя бы одного современного балета. Танец модерн встал в один ряд с классикой. И развитие его не должно прекращаться. В настоящее время

хореографы продолжают создавать спектакли, используя наследие XX века, и обогащать искусство современного танца новыми элементами языка.

Вторая глава посвящена изучению творчества Иржи Килиана. Освещены балеты «Шесть танцев» и «Маленькая смерть».

Творчество Иржи Килиана можно разделить на три периода. В эти периоды он осознает собственные возможности, занимается постоянными поисками новых форм, идей и стилистических приемов.

Первый период творчества Килиана открывается с началом работы в труппе Кранко. В основе хореографии был классический танец, с небольшими обновлениями. В первый период Килиан наметил для себя почву творчества.

Второй период начинается с 1975 года. Килиан ставит большое количество спектаклей, используя темы, как глубоко серьезные и трагические, так и комические. В этот период творчества Килиан выделил для себя основные темы, которые сопровождали его спектакли в дальнейшем, это темы жизни, любви и смерти. Хореография этого периода - свободная классика, легкость и воздушность, с измененными пластическими средствами, с большой амплитудой движений.

С середины 80-х годов у Килиана начинается третий период творчества. Он отходит от сюжетных спектаклей, делая акцент на абстракции и символике. В его балетах в большей мере проявился философский и психологический подтекст. Хореография наполнилась символическими позами и жестами, сложными незаурядными поддержками. Безгранично расширяется палитра звукового сопровождения танца.

Килиан за всю его творческую карьеру создал репутацию хореографа-философа, который смотрит не столько на тело и возможности танцовщика, сколько на глубину его души. Хореография Килиана наполнена божественной красотой, даже те движения, которые по своей природе не естественны, не эстетичны, воспринимаются, как многогранный, неисчерпаемый сосуд творчества великого хореографа.

Балеты «Шесть танцев» и «Маленькая смерть» противопоставлены друг другу. Один комичный другой глубоко трагичный, оба пропитаны духом «килиановской» философии. Пластический язык Килиана выделяется среди творчества других современных хореографов. Килиан не любит создавать шоу на сцене, его спектакли довольно сдержаны и скромны, но благодаря этому между артистами и зрителями устанавливается некая связь, погружающая зрителя в мир спектакля. У Килиана свой вкус и изобретательность, его хореография пластична и музыкальна, одно движение перетекает в другое, при этом используется большая площадка, которую артисты занимают полностью.

Музыка для Килиана является направляющей его творчества. Для него важен тот материал, на который хореограф создает свою работу. Килиан проживает музыку телом, и от этого строит свою хореографию. От артистов, в свою очередь, требуется высокое профессиональное мастерство, техничность, потому что балеты Иржи Килиана рассчитаны на наивысший профессионализм танцовщиков.

Иржи Килиан в своих спектаклях показывал жизнь, любовь и смерть. Именно эти три фазы человеческого бытия для хореографа были самыми важными и интересными в развитии идей и воплощения их на сцене. Без жизни нет смерти, без любви нет жизни. Три составляющие, которые заставляют задуматься. Не зря Килиана называли хореографом-философом. Для Килиана важно точно передать внутренний мир человека. Тело двигается для того, чтобы выразить движения души.

В своих работах Килиан уделяет огромное значение символическому наполнению художественного текста спектакля: наполнены глубоким смыслом все элементы предметного быта настоящего и исторического прошлого, они соединяют бытийное и библейское, возвышенное и низменное, трагедию и фарс в неразрывное целое.

Хореограф расширяет возможности танцевальной пластики, активизирует в ней значение актерского жеста, театральной игры, а порой

поступает противоположным образом, ретушируя все индивидуальное, обезличивая сценические костюмы, убирая мимику танцовщика. Тем самым Килиан обращает зрителей к глубинам метафорического чувствования мира, соединяя сознательное и интуитивное в восприятии мира, традиционных театральных либо библейских сюжетов.

Иржи Килиан жив до сих пор, и кто знает, может быть, он еще удивит всех своим необыкновенным мастерством. Он внес свой вклад в развитие танца модерн. Сыграл выдающуюся роль в истории современного европейского балета. После себя оставил огромное творческое наследие, более ста работ, которые будут живы и после смерти хореографа.

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. Стиль модерн в искусство пришел не случайно. К концу XIX века во всех видах искусства не было однозначного определения стиля, в основном преобладала эклектика, то есть смешения разных стилей предыдущих эпох. Это привело к переосмыслению всего культурного исторического наследия и созданию нового для того периода стиля – стиля модерн.

Широкое распространение модерн получил в архитектуре. Появилась асимметрия в композиции здания, применялись природные темы в оформлении фасада, использовались плавные линии и обтекаемые формы. В живописи преобладали плавные формы и вытянутые фигуры. Основной отличительной чертой стиля модерн стала декоративность. Картины и панно рассматривались в качестве элементов интерьера.

2. В хореографическом искусстве модерн сформировался как самостоятельное направление танцевального искусства, обладающее специфической образностью и системой танцевально-выразительных средств, к середине XX века. От других видов искусства, развивающихся в направлении модерна, хореография заимствовала тяготение к воплощению естественной природы вещей, в том числе проявлений человеческого, как

элемента многомерного мира. В новой хореографии существенно расширился круг тем, среди которых появились социально-политические и исторические темы, этнические мотивы, интерпретации библейских текстов, а также философско-этические аспекты духовной жизни человека восточной и западной цивилизаций.

Танцевальная пластика модерна тяготеет к синтезу различных художественно-стилистических приемов и техник. Однако к основным принципам можно отнести специфические чередования падения и подъема, дыхание и концентрацию, понимаемые как прямолинейно так и условно-обобщенно, отказ от декоративных, не наполненных смыслом движений.

Музыкальное сопровождение хореографии модерна допускает музыку любых художественно-стилистических и национальных направлений. С середины XX века отчетливо проявляется освобождение танца от музыкальной зависимости и использование в качестве звукового фона различных шумовых эффектов.

Сценическое оформление танца модерн отличается крайней скупостью и высокой условной символичностью декораций, доходящей не редко до полного отказа от них. Костюмы танцовщиков лаконичны, что выражено в использовании в них отдельных знаковых элементов, подчеркивающих смысл происходящего художественного действия.

3. Среди представителей танца модерн было много реформаторов, которые оставляли после себя школы и немалое хореографическое наследие. Авторский стиль каждого постановщика модерна на балетной сцене индивидуален. Хореография Иржи Килиана, чье творчество было рассмотрено в данной работе, отличается особой музыкальностью, совершенно новым пластическим языком.

Килиан за всю его творческую карьеру создал репутацию хореографа-философа, который смотрит не столько на тело и возможности танцовщика, сколько на глубину его души. Иржи Килиан в своих спектаклях показывал жизнь, любовь и смерть. Именно эти три фазы человеческого бытия для

хореографа были самыми важными и интересными в развитии идей и воплощения их на сцене. Без жизни нет смерти, без любви нет жизни. Три составляющие, которые заставляют задуматься.

В своих работах Килиан уделяет огромное значение символическому наполнению художественного текста спектакля: наполнены глубоким смыслом все элементы предметного быта настоящего и исторического прошлого, они соединяют бытийное и библейское, возвышенное и низменное, трагедию и фарс в неразрывное целое.

Хореограф расширяет возможности танцевальной пластики, активизирует в ней значение актерского жеста, театральной игры, а порой поступает противоположным образом, ретушируя все индивидуальное, обезличивая сценические костюмы, убирая мимику танцовщика. Тем самым Килиан обращает зрителей к глубинам метафорического чувствования мира, соединяя сознательное и интуитивное в восприятии мира, традиционных театральных либо библейских сюжетов.

В настоящее время танец модерн не прекращает свое развитие. Балетмейстеры часто прибегают к современной хореографии, опираясь на труды хореографов прошлого столетия, и обогащают танец собственным языком. Сейчас не один балетный театр не обходится без постановок спектаклей современной хореографии, сохраняя наследие прошлого времени, и пополняя его новыми именами.