

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**АВТОРСКИЕ ТЕАТРЫ ТАНЦА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА**

студента 3 курса 371 группы Института искусств
направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»

Бородулина Романа Алексеевича

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2023 г.

Введение

Актуальность темы исследования. Танец, как и любое искусство, находится в постоянном движении и благодаря этому постоянно меняется, развивая свои формы и обретая новые черты. В настоящее время современные хореографы находятся в поиске такого формата, который бы мог максимально точно отобразить внутренний смысл, сюжет и многослойность постановки. Все чаще хореографы прибегают к форме театр-танца, которая позволяет не только продемонстрировать уровень технической базы, богатство танцевальной лексики, но и полностью раскрыть сюжетную составляющую, показать внутренний мир персонажей, явить зрителю целостный танцевальный спектакль.

Автор такого спектакля прибегает к целому ряду театральных приемов. Костюмы, свет, декорации, живой вокал, монологи, диалоги актеров - все это встречается на одной сцене. Театр танца – это настоящий рог изобилия для театральных и танцевальных возможностей. Но над всем этим разнообразием стоит Его Величество Танец, он, конечно, превалирует, танец – фундамент того жанра, именно вокруг балетмейстерской работы закручивается все действие на сцене.

Танец и театр когда-то расстались. Еще во времена античности они были единым целым. Они олицетворяли собой язык для воплощения всевозможных картин и сюжетов, но со временем каждый из этих языков развивался и совершенствовался, приобретал новые черты и правила, в итоге они взаимодействовали только косвенно. Однако в театре танца они снова сливаются воедино, создавая множество возможностей и необычайных форм.

Современный театр танца интенсивно впитывает в себя разные традиции мировой культуры, что делает его одной из самых выразительных художественных форм искусства. Критик Ольга Гердт в своей статье «Искусство задавать вопросы» выделяет специфические черты театра танца в историческом аспекте, как взаимодействие и даже соавторство между

хореографом и танцовщиками, принятие танцоров как индивидуальностей, как синтез искусств.

Цель выпускной квалификационной работы магистра – исследование процесса возникновения и развития современных авторских театров танца. В соответствии с целью были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть развитие современного танца во второй половине XX - начале XXI века.
2. Изучить зарождение авторских танцевальных театров.
3. Ознакомиться с историей становления известных европейских, американских и российских авторских театров танца.
4. Проанализировать репертуар наиболее известных европейских, американских и российских авторских театров танца.

Методологической основой исследования стали работы В.Ю. Никитина, Д.А. Садыковой, Н.А. Урсегова, Е.В. Киселева, Н.В. Курюмова, Е.С. Илларионова и др. Кроме того, при изучении современных авторских театров танца мы обращались к материалам газет, журналов, интернет-ресурсам.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на четырех конференциях:

1. Доклад «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. Традиции и современность» / Десятая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 19 апреля 2021 года. Получил Диплом 3 степени.
2. Доклад «Феномен авторских танцевальных театров» / VIII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 14-15 мая 2021 года.
3. Доклад «Фольклорные традиции современного города» / Одиннадцатая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 апреля 2022 года.

4. Доклад «Авторские танцевальные театры в провинции» / XI Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», 5-8 октября 2022 года.

В статье:

«Феномен авторских танцевальных театров» // Материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (14-15 мая 2021 г.) / Под общ. ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Саратовский источник, 2021. - 440 с. С. 339-347.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников в количестве 43 шт.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Хореографическое искусство второй половины XX - начала XXI века» обозначено и изучено:

- Современный танец второй половины XX - начала XXI века
- Зарождение авторских театров танца

В первом параграфе рассматривается два ключевых термина, определяющие разные ипостаси современного танца: «modern dance» и «contemporary dance». Первый связан с концом XIX века и первой половиной XX века. Второй определяет события второй половины столетия и начала уже нашего XXI века. Промежуточным этапом от «modern dance» к «contemporary dance» считается более лояльный во взглядах постмодерн-танец («postmodern dance»), возникший в конце 1950-х начале 1970-х годов, по своей стилистике отступив от художественных приемов танца модерн. В число выразительных средств танца постмодерн вошли элементы кино и фотопроекций, эффекты освещения, звука, электронная музыка, возникли стили контактной хореографии и т.д.

В начале XXI веке в современном танце происходят значительные изменения. Произошло соединение таких понятий как «театральность» и

«хореография». Техника исполнения танца уходит на второй план, а, бывает, и вовсе не играет особую роль в танце. Современные постановки, где в роли актеров выступают танцовщики, чаще всего носят название «пластический спектакль». Пластический спектакль представляет собой синтез драмы и хореографии, где средством выразительности выступает тело артиста, это может быть и пластическая постановка, включающая в себя отдельные аспекты танца.

Во втором параграфе рассматривается театр танца как некий феномен хореографического искусства. Театр танца стал новым способом помощи современному человеку в адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды и новой жизни. Неограниченный рамками национальных устоев, религиозных течений и политических игр, он стремится в универсальной художественной форме передать внешнее и внутреннее состояние современного человека. Наряду с этим театр танца – это один из тех особых видов искусства, который, накапливая все достояние танцевальных форм и направлений, стремится сохранять его и делать доступным не только для носителей соответствующей национальной культуры, но и для всей мировой культуры в целом.

Театр танца поменял статус постановщика, исполнителя, и даже зрителя, где танец превратился в один из видов современного театра, все больше отстаивая свое право на существование и интенсивно пополняя свой арсенал выразительных средств.

В ходе глобального исследования, проведенного инициативной группой из Оксфордского университета, была составлена «Международная энциклопедия танца» как попытка описать процесс становления и развития танцевальных театров второй половины XX века.

Вторая глава «Современные авторские театры танца» содержит параграфы:

- Авторские театры танца в Европе
- Авторские театры танца в США

– Российские авторские театры танца

В первом параграфе второй главы рассматривается история возникновения, развития и довольно подробно репертуар наиболее известных европейских авторских танцевальных театров. Например, «Театр Лабана» Танцевальное отделение «Folkwangschulen Essen» при консерватории в Эссене открытое благодаря Курту Йоссу, Театр современного танца в Вуппертале Пины Бауш, Нидерландский театр танца, где художественным руководителем театра был Иржи Килиан, Танцевальная компания The Rosas и др.

Во втором параграфе рассматривается история возникновения, развития и подробный репертуар наиболее известных американских авторских танцевальных театров. Например, «Lester Horton Dancers», «Alvin Ailey American Dance Theater», «Танцевальный балетный театр Гарлема», Танцевальная труппа «Pilobolus» и др.

В третьем параграфе рассматривается история возникновения, развития и репертуар самых известных российских авторских танцевальных театров.

Театр танца – уникальное явление в хореографии, так как соединяет в себе все признаки театра и танца. Во второй половине XX века в России повсеместно возникали театры танца, движения, пластики. В середине 70-х годов возник «Московский театр пластической драмы» Гедрюса Мацкявичюса. Первый же спектакль, поставленный в 1975 году, «Преодоление» (о жизни Микеланджело) принес театру известность. Затем были «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Вьюга» (по поэме А. Блока «Двенадцать»), «Блеск золотого руна», «Баллада о Земле», «Времена года», «Жёлтый звук», «И дольше века длится день» (по прозе Чингиза Айтматова). В спектаклях Гедрюса Мацкявичюса соединялись элементы народных танцев и акробатики, пантомимы и клоунады, дополненные синтезом музыки и светотехники.

Театр пластического танца Ольги Бавдилович, хореографа из Владивостока, возник в 80-х годах во время глубокого застоя. Вскоре он был переименован в театр камерного танца; в Новосибирске Наталья Фиксель

создала Театр современного танца. Особняком держится «Независимая труппа Аллы Сигаловой», которая в 90-е приобрела статус театра танца. В Москве в начале 90-х возникают такие актуальные театральные проекты, как например, «Театр Сайра Бланш» Олега Сулименко и Андрея Андрианова; «Класс экспрессивной пластики», созданный Геннадием Абрамовым при Театре Анатолия Васильева, и чуть позже «Кинетический театр Саши Пепеляева». Сашей Пепеляевым было создано Московское объединение театров танца «ЦЕХ». Главная цель объединения – поддержка и развитие современного танца, театра танца – нового жанра для российского театрального искусства, жанра, который активно развивается с начала 90-х годов XX века. По мнению участников объединения, театр начинался с танца и вновь к нему возвращается. Нужно отметить, что все вышеназванные театры танца основываются на лексике современного спортивного танца. В своих постановках используют и танец, и пантомиму, и другие средства выразительности для создания образа.

Заключение

Сегодня театр танца – это синтез разнообразных жанров, направлений, стилей и даже традиций, и поэтому театр танца можно назвать весьма универсальной и мобильной формой хореографического искусства. Современному человеку такая форма подачи танцевального искусства весьма близка и понятна.

Театр танца нельзя рассматривать в рамках одной страны или какого-либо одного объединения, это более широкое и всеобъемлющее понятие.

В нашей выпускной квалификационной работе были рассмотрены самые известные европейские, американские и российские театры танца, их история становления и репертуар. Это: «Театр Лабана» (Цюрих); «Центр движения и танца Лабана» (Лондон); «Folkwangschulen Essen» (Эссен); «Танцтеатр Пины Бауш» (Вупперталь); «Нидерландский театр танца» (Гаага); «Rosas» (Брюссель); «Dance company Eastman» (Бельгия); «Ultima Vez» (Брюссель); «Akram Khan Company» (Лондон); «Horton Dance Group» (Лос-Анжелес);

«Alvin Ailey American Dance Theater» (Нью-Йорк); «Танцевальный балетный театр Гарлема» (Нью-Йорк); «Pilobolus» (Вашингтон); «Театр танца «ИГУАН» (Санкт-Петербург); «Провинциальные танцы» Т. Багановой (Екатеринбург); «Театр современного танца Ольги Пона» (Челябинск); «Танцтеатр «Крепостной балет» (Санкт-Петербург).

Провести четкую грань, определяющую, что есть театр танца в Европе или Америке или даже России. Определенно точно можно сказать, что каждый из них неповторим и уникален в силу авторской идеи создателя, его индивидуальности и особенностей хореографического почерка.

Но несмотря на авторство танцевального театра и обязательное присутствие лидера, такие труппы всегда являются труппами единомышленников, объединённых единой идеей, замыслом, иначе театр не сможет существовать и поэтому в театре танца важна индивидуальность каждого участника с его личными переживаниями, поэтому жизнь театра танца строится на взаимопонимании, способности чувствовать себя и людей вокруг себя. Поэтому данная форма хореографического искусства в ближайшее время станет еще более востребованной и популярной у современного зрителя.