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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ В АКАДЕМИЧЕСКИХ
ТЕАТРАХ РОССИИ**
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы факультета искусств
направления 51.03.02 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

ВАЙЛОВОЙ ДИАНЫ АНДРЕЕВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2025

Введение. В последние десятилетия современный танец занимает все более заметное место в академических театрах России. Несмотря на то, что театры балета в нашей стране традиционно консервативны, современный танец активно проникает в это пространство, создавая напряжённый, но плодотворный диалог между прошлым и будущим. Этот процесс не всегда проходит легко; новшества вызывают споры как среди профессионалов, так и среди зрителей. Однако именно в таких столкновениях рождаются новые формы, позволяющие искусству оставаться живым и актуальным.

Как сказал Игорь Стравинский: «Традиция — это не поклонение пеплу, а передача огня» [16]. Эти слова прекрасно отражают важность интеграции современного танца в академические театры.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день наблюдается растущий интерес публики и профессионального сообщества к новым формам танцевального выражения, сочетающим элементы классики и авангарда. Академические театры, стремясь к обновлению и расширению аудитории, все чаще обращаются к современным хореографам и экспериментальным постановкам. Это порождает важные вопросы о сохранении художественной традиции, взаимодействии классической и современной хореографии, а также адаптации инновационного танцевального языка к академической сцене.

Академические театры в России стремятся разнообразить свой репертуар за счёт включения современных постановок. Ведущие академические театры страны, такие как Большой театр, Мариинский театр, Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Михайловский театр и другие, всё чаще обращаются к современным хореографическим спектаклям. Процесс активной интеграции современного танца в академические театры России отражает мировые тенденции и отвечает запросу зрителей, которые хотят видеть современные и актуальные формы художественного высказывания.

Кроме того, в большинстве хореографических училищ Российской Федерации, включая такие авторитетные учреждения, как Московская государственная академия хореографии (МГАХ) и Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, классы современного танца являются неотъемлемой частью образовательной программы. Этот факт подчеркивает возрастающую значимость современного танца в профессиональной подготовке артистов балета. На сегодняшний день в академическом театре особенно актуален образ универсального артиста: наряду с владением классическим репертуаром, он должен уверенно работать в различных техниках современного танца: contemporary, modern dance, floor work, flying low, floating, партнеринг и т.д.

Интеграция современных танцевальных практик в образовательную программу, а также непосредственно в деятельность академических театров свидетельствует о стремлении к обновлению художественного языка, а также о необходимости диалога между классической и современной хореографией. Кроме того, современный танец в академических театрах становится способом привлечения новой, более молодой аудитории, что особенно актуально в условиях изменяющихся культурных запросов общества. Интеграция современных танцевальных форм позволяет театрам не только экспериментировать с формой и содержанием постановок, но и оставаться актуальными в глазах зрителей.

Трансформация театрального репертуара под влиянием современного танца отражает более широкие культурные и социальные процессы в российском обществе, такие как поиск новых форм идентичности, диалог с мировой художественной практикой и переосмысление культурного наследия.

Целью данной работы является анализ появления и развития современного танца в академических театрах России.

Задачи исследования:

1. Определить понятие «современная хореография» в контексте академического театра.

2. Проанализировать влияние западных хореографов на развитие современной хореографии в России.

3. Рассмотреть влияние хореографов-новаторов на современный балет.

4. Проанализировать репертуар академических театров России на предмет наличия постановок в жанре современного танца.

5. Проанализировать одноактные современные балеты «Паганини» и «Лабиринты», входящие в репертуар Саратовского академического театра оперы и балета.

Структура работы: введение, две главы, заключение, список использованных источников.

Основное содержание работы.

Современный танец, как и современное искусство в целом, не является чем-то устоявшимся: он постоянно меняется и развивается, находится в постоянном движении, подвержен влиянию времени, культуры и индивидуальных поисков хореографов. Поэтому, прежде чем говорить о «современной хореографии» в контексте академического театра, необходимо прояснить, что именно подразумевается под этим словосочетанием.

Слово «современный» в контексте искусства, литературы, философии, а также как в нашем случае хореографии, на сегодняшний день не имеет единственного общепринятого определения. Одни авторы под «современным» понимают искусство XX века, другие — искусство, создаваемое «здесь и сейчас», откликающееся на актуальные социальные, культурные и философские вызовы.

В контексте данной работы «современная хореография» имеет не столько хронологическое и стилистическое, сколько тематическое значение, и больше связано с содержанием, чем с конкретным временным отрезком или конкретным танцевальным направлением, и в данном смысле указывает на стремление к новаторству, актуальности, способности задавать вопросы,

сомневаться в общепринятых нормах и предлагать альтернативные точки зрения. Понятие «современная хореография» в контексте академического театра многогранно и включает в себя несколько ключевых значений:

Во-первых, это использование современных техник и стилей, таких как «contemporary dance», «модерн», «постмодерн», «неоклассика» и др. Интеграция этих направлений бросает вызов традиционным формам, обогащая балетную лексику свободой движений и расширяя выразительные возможности танцовщика. Современная хореография позволяет передавать широкий спектр эмоций, делая акцент на индивидуальности исполнителя. Сегодня постановки, в которых современные пластические решения занимают центральное место, стали неотъемлемой частью репертуара практически каждого академического театра.

Во-вторых, новый взгляд на классические сюжеты. Известные балеты получают новое звучание благодаря современным хореографическим приемам и интерпретациям. Например, в конце XX века на мировых сценах появилось несколько десятков разных версий «Лебединого озера», которые совершенно не связаны с классическим танцем и не имеют ничего общего с традиционным сюжетом. В поисках новых смыслов хореографы отказывались от знакомой фабулы, а классическая версия балета становилась отправной точкой для разного рода рефлексий на проблемы современности.

Современные хореографы, работая с классикой, не просто пересказывают историю, а предлагают новый взгляд на вечные темы, актуализируя их для современного зрителя.

В-третьих, современная тематика. Авторы обращаются к актуальным темам, поэтому их работы, затрагивающие социальные, политические и личные темы, делают постановки злободневными и резонирующими со зрителем. Танец в данном случае становится инструментом социального высказывания, способом привлечь внимание к важным проблемам современности.

В-четвертых, активный синтез различных жанров и видов искусства. Современная хореография выходит за рамки «чистого» танца, включая в себя элементы театра, визуального искусства, инсталляции, перформанса, кино и живой музыки. Такой междисциплинарный подход расширяет выразительный потенциал постановок и позволяет глубже воздействовать на зрителя.

Изменения в социально-культурной жизни стали предпосылками возникновения нового танцевального направления, впоследствии названного танцем модерн. Основоположники этого направления видели в своем искусстве средство самопознания, психологического анализа и проникновения в подсознательное. В отличие от строгих канонов и иерархии балета, модерн провозгласил философию индивидуальности. Он отвергал искусственность, концентрируясь на свободе, спонтанности и авторском видении, утверждая тем самым уникальный танцевальный почерк каждого исполнителя.

Модерн стал не просто новым стилем, а целой философией, призывающей к освобождению от рамок и условностей. Танцовщики начали экспериментировать с гравитацией, балансом и ритмом, создавая новые, неожиданные формы, стремились выразить свои чувства и эмоции через движение, используя тело как инструмент для передачи сложных идей и переживаний.

Американская танцовщица, педагог и хореограф Марта Грэм по праву считается родоначальницей танца модерн. Она создала свой язык танца, детально разработала его технику, основанную на концепции дыхания, «сжатия и высвобождения» (contraction и release). Искусство Марты Грэм явилось плодотворной основой нового этапа развития современного танца. Прямо или косвенно оно повлияло почти на всех зарубежных хореографов, пришедших на сцену в начале 50 - х годов.

В Европе, ключевой фигурой модерна стал Рудольф фон Лабан, чьи новаторские идеи и методы обучения оказали огромное влияние на развитие

современного танца. Его система анализа движения, известная как лабанотация, стала мощным инструментом для понимания и записи танцевальных движений, позволяя танцорам и хореографам глубже исследовать возможности тела и пространства

Влияние западных хореографов стало ключевым фактором трансформации российской хореографической сцены. Их подходы к телесности, драматургии и форме стимулировали отход от жёстких академических рамок и открыли возможности для свободного самовыражения, поиска и эксперимента. Благодаря работам Марты Грэм, Мориса Бежара, Пины Бауш, Мерса Каннингема и других новаторов, в России укрепилось представление о танце как о многослойном художественном высказывании, отражающем не только эстетику, но и дух времени. Это влияние дало импульс развитию оригинальных отечественных направлений и углублению диалога между классикой и современностью.

Развитие современной хореографии в России является результатом сложных исторических, культурных и художественных процессов. Стремление к поиску новых выразительных средств, осмысление западных хореографических тенденций, а также внутренняя потребность в обновлении классической традиции привели к формированию новых выразительных средств в русском балете. Несмотря на сохранение сильных позиций классической школы, ведущие мастера стремились переосмыслить традиционные формы, сделать балет более современным, эмоционально насыщенным, ближе к изменяющемуся духу времени, обращались к эксперименту, театрализации движения, синтезу различных видов искусств.

В конце XX — начале XXI века в российском балете формируется новая волна хореографов-новаторов, которые, сохраняя связь с академической школой, стали активно искать новые формы выражения, темы и пластические решения. Их творчество сыграло ключевую роль в развитии современного балета в России, способствовав его обновлению и международному признанию.

Борис Эйфман — один из ведущих хореографов мира, один из самых ярких представителей современного балета в России, настоящий волшебник театра балета. Создатель своего театра, своего стиля, своей балетной вселенной, своего, ни на что не похожего, языка танца, в котором классическая техника переплелась с современной хореографией, драмой и психоанализом.

В 1977 году Борис Эйфман сформировал ансамбль балета. Он гениально сочетал авангардные достижения балетного мира с академической школой русской классической хореографии, на которой он вырос сам. «То, что я делаю, можно назвать танцем эмоций, свободным танцем, новым языком, в котором сплелись и классика, и модерн, и экзотические импульсы, и многое другое...».

Его артистам, которые имели исключительно академическую базовую подготовку, приходилось осваивать новую пластическую лексику. Это была совершенно другая хореография, основа которой рождалась вместе с труппой Эйфмана.

Анализ репертуаров таких ведущих академических театров России, как Большой театр, Александринский театр и театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также регионального Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского показывает, что современный танец всё активнее осваивает академическую сцену. Эти площадки открыты для новых форм, пластических экспериментов и актуальных художественных высказываний, приглашают как отечественных, так и зарубежных хореографов, и тем самым формируют живое, разнообразное хореографическое пространство.

Современные постановки встраиваются в традиционную театральную среду, обогащая её и подтверждая, что академический театр способен быть гибким, актуальным и открытым к переменам.

Саратовский академический театр оперы и балета в последние годы активно развивает направление современной хореографии, стремясь сочетать уважение к классике с актуальными формами сценического высказывания.

В течение 30 лет Саратовский академический театр оперы и балета проводит Собиновский музыкальный фестиваль, представляющий собой уникальную площадку для демонстрации многообразия музыкальных жанров и стилей.

Собиновский фестиваль играет важную роль в культурной жизни Саратова и всей России. Он способствует сохранению театральных традиций, развитию современного искусства и укреплению международных культурных связей. Кроме того, фестиваль является площадкой для выявления и поддержки молодых талантов. Современный танец, как часть этого многогранного форума, вносит свой вклад в формирование культуры, предлагая зрителям новые формы художественного выражения и расширяя их представления о возможностях танцевального искусства.

В рамках фестиваля был поставлен одноактный балет «Паганини» на музыку Сергея Рахманинова к 150-летию со дня рождения композитора, балетмейстер-постановщик Диана Вайлова. Продолжительность балета - 25 минут.

Следующей важной постановкой стал одноактный балет «Лабиринты» на музыку Альфреда Шнитке, балетмейстер-постановщик Диана Вайлова. Премьера состоялась 22 мая 2024 года.

Заключение. В контексте данной работы «современная хореография» имеет тематическое значение, и больше связано с содержанием, чем с конкретным временным отрезком или конкретным танцевальным направлением, и в данном смысле указывает на стремление к новаторству, актуальности, способности задавать вопросы. Современная хореография в контексте академического театра представляет собой не просто расширение танцевального лексикона, а глубокую трансформацию самого подхода к танцу. Она соединяет в себе разнообразие техник (от contemporary до

модерна), расширяет выразительные средства за счёт индивидуальности исполнителя, активно взаимодействует с актуальной социальной повесткой и экспериментирует с формой и пространством. Современная хореография становится полноценным художественным языком, способным высказываться на сложные темы, разрушать границы между жанрами и вовлекать зрителя в живой диалог. Её интеграция в академический театр свидетельствует о востребованности нового типа сценического мышления, в котором традиция и новаторство не противопоставлены, а существуют в синтезе друг с другом. Интеграция современных танцевальных практик в деятельность академических театров свидетельствует о стремлении к обновлению художественного языка, а также о необходимости диалога между классической и современной хореографией. Кроме того, современный танец в академических театрах становится способом привлечения новой, более молодой аудитории, что особенно актуально в условиях изменяющихся культурных запросов общества. Интеграция современных танцевальных форм позволяет театрам не только экспериментировать с формой и содержанием постановок, но и оставаться актуальными в глазах зрителей.

Влияние западных хореографов стало ключевым фактором трансформации российской хореографической сцены. Их подходы к телесности, драматургии и форме стимулировали отход от жёстких академических рамок и открыли возможности для свободного самовыражения, поиска и эксперимента. Благодаря работам Марты Грэм, Мориса Бежара, Пины Бауш, Мерса Каннингема и других новаторов, в России укрепилось представление о танце как о многослойном художественном высказывании, отражающем не только эстетику, но и дух времени. Это влияние дало импульс развитию оригинальных отечественных направлений и углублению диалога между классикой и современностью.

Хореографы-новаторы, такие как Георгий Баланчин, Леонид Якобсон, Борис Эйфман и Алексей Ратманский, сыграли ключевую роль в переосмыслении балетной традиции и расширении её выразительных границ.

Каждый из них, сохраняя связь с академическим наследием, привнёс в балет новые формы, темы и пластический язык. Их подходы способствовали формированию современного облика балета, как живого, развивающегося искусства, способного откликаться на вызовы времени, вести диалог с другими жанрами и глубже раскрывать внутренний мир человека. Деятельность хореографов-новаторов стала мощным импульсом для эволюции отечественного балета. Их поиски новых выразительных средств, тем и пластических решений способствуют постоянному обновлению сценического искусства и делают современный балет яркой и актуальной формой художественного высказывания.

Анализ репертуаров таких ведущих академических театров России, как Большой театр, Александринский театр и театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также регионального Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского показывает, что современный танец всё активнее осваивает академическую сцену. Эти площадки открыты для новых форм, пластических экспериментов и актуальных художественных высказываний, приглашают как отечественных, так и зарубежных хореографов, и тем самым формируют живое, разнообразное хореографическое пространство. Благодаря этому театр становится важной платформой для развития современной хореографии в академической среде, открывая зрителю новые формы сценического высказывания, в которых соединяются техника, драматургия и глубокое художественное содержание. Современные постановки встраиваются в традиционную театральную среду, обогащая её и подтверждая, что академический театр способен быть гибким, актуальным и открытым к переменам.

Современные балеты, поставленные на сцене Саратовского академического театра, демонстрируют важный сдвиг в направлении пластического театра и философской хореографии. Через эти работы театр не только осваивает язык современной танцевальной выразительности, но и заявляет о себе как о площадке, готовой к диалогу с новыми формами

мышления и восприятия искусства. Эти постановки являются ярким примером того, как академический театр может быть пространством эксперимента и смыслового поиска, не теряя при этом высокого художественного уровня. Новое поколение хореографов, которым сегодня дают возможность звучать со сцены академических театров приносят в балет не только новые формы, но и новый взгляд: честный, личный, остро современный. Их работы не просто эксперимент, а полноценное искусство, отзывающееся зрителю здесь и сейчас. Современная хореография в академических театрах России уже сегодня перестаёт быть «новой» в том смысле, как нечто временное или нестабильное. Она становится естественной частью репертуара, способом обновления языка балета. И чем больше таких площадок, как Собиновский фестиваль, Большой театр, МАМТ, Пермский театр оперы и балета, открываются для молодых художников, тем устойчивее и богаче будет будущее российского балета, в том числе и его современного направления.