

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

ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА В РОССИИ

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 581 группы факультета искусств
Направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль «Искусство современного танца»
Даниловой Анастасии Сергеевны

Научный руководитель:

профессор, док. пед. наук

И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:

профессор, док. пед. наук

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2025

Введение.

Современный танец, как зеркало эпохи, отражает в себе бурные течения общественной мысли, технологические прорывы и глубинные изменения в человеческом сознании. Он представляет собой динамичную и многогранную форму искусства, постоянно эволюционирующую и находящую новые пути для самовыражения. В отличие от классического балета с его строгими канонами и устоявшимися традициями, современный танец стремится к свободе выражения, открывая широкие возможности для экспериментов с движением, музыкой, сценографией и драматургией. Современный танец не просто отражает окружающую действительность, но и активно взаимодействует с ней, ставя вопросы, вызывая дискуссии и предлагая новые перспективы. Современный танец в России пережил непростой путь формирования, неразрывно связанный с трансформациями, происходившими в культурной и политической жизни государства. На протяжении продолжительного периода времени это направление искусства практически не получало развития, что было обусловлено определенными культурно-политическими обстоятельствами. Лишь к концу XX – началу XXI века современный танец начал активно развиваться, благодаря влиянию западных хореографических школ и возможности культурного обмена.

Сегодня современный танец в нашей стране представлен как на профессиональных сценах, так и в независимых проектах. Каждый этап становления современного российского танца формировался и продолжает формироваться под влиянием сложных и зачастую противоречивых обстоятельств, включая финансовые ограничения, недостаточный уровень менеджмента, дефицит инфраструктуры и институциональной поддержки. Эти факторы обуславливают уникальность и тернистость пути его развития.

Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом интереса к современному танцу в России, его значительными

трансформациями на рубеже XX–XXI веков, а также потребностью осмысления роли независимых танцевальных инициатив в культурной жизни страны. Современный танец стал не только формой художественного высказывания, но и платформой для социальных, философских и телесных экспериментов.

Цель работы – выявить и проанализировать основные пути развития современного танца в России, а также рассмотреть его институциональные, художественные и социокультурные особенности.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть основные направления и стилистические особенности современного танца как художественного явления;
2. Проанализировать историю возникновения и развития современного танца;
3. Определить вклад зарубежных хореографов в становление отечественной современной хореографии;
4. Исследовать роль независимых танцевальных коллективов, альтернативных площадок, фестивалей и грантовых программ в формировании современного танцевального пространства;
5. Проанализировать творческую деятельность и репертуар танцевальной компании VAYLO DANCE COMPANY.

Методы исследования включают: историко-хронологический анализ, художественно-критический разбор, наблюдение, изучение источников и теоретических трудов по теме.

Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении истории и актуального состояния современного танца в России, с акцентом на роль независимых инициатив, фестивальных и образовательных площадок, а также влияния западной хореографической мысли.

Практическая значимость заключается в возможности использования материалов работы в педагогической деятельности, культурных

исследованиях, а также при разработке новых образовательных и творческих программ в области современной хореографии.

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматриваются теоретико-исторические основы современного танца, во второй – конкретные примеры его развития в России.

Основные выводы: * Современный танец в России прошел сложный путь: от маргинального и репрессируемого искусства – до признанной формы художественного высказывания; * Важнейшую роль в его развитии сыграли независимые коллективы, фестивали и частные инициативы, такие как театр Саши Кукина, «Провинциальные танцы», «Vaylo Dance Company» и др.; * Современная хореография в России развивается в диалоге с мировыми практиками, стремясь к оригинальности, телесной честности и междисциплинарности. Работа может быть полезна хореографам, исследователям современного искусства, культурологам и всем, кто интересуется развитием современного танца в России.

Основное содержание работы.

Современный танец — это динамично развивающаяся форма искусства, которая отражает культурные, философские и социальные трансформации современности. В отличие от классического балета, он свободен от жестких канонов, экспериментирует с формой, движением, сценографией и телесностью. В России современный танец прошел непростой путь, претерпев периоды забвения и возрождения, и сегодня представлен как в независимой, так и институциональной среде.

Современный танец возник в конце XIX – начале XX века как альтернатива классическому балету. Он стремился к индивидуальному выражению, подлинной телесности, свободе от театральных условностей. Его родоначальниками стали Айседора Дункан, Рут Сен-Дени, Лой Фуллер, а позже — Марта Грэм, Мерс Каннингем, Пина Бауш. Танец стал использовать

тело как выразительный инструмент, исследовать гравитацию, дыхание, внутренние импульсы, а также отказывался от нарратива, внедрял перформанс и элементы повседневности. Наиболее влиятельные направления:

1. Модерн-дэнс (Грэм, Хамфри, Лабан);
2. Постмодерн (Каннингем, Триша Браун, Джадсон-театр);
3. Контемпорари-дэнс — гибридная техника, вобравшая элементы модерна, импровизации, театра и медиаискусства;
4. Физический театр, перформанс, импровизация — как способы исследования движения и расширения хореографического языка.

Современный танец пришел в Россию через Айседору Дункан, чьи выступления в 1900-х вызвали волну пластических студий. Однако с 1920-х годов свободное движение стало считаться идеологически вредным, и только в 1980–1990-х годах современная хореография пережила возрождение. Этот процесс был связан с распадом СССР, открытием границ, доступом к западным техникам и энтузиазмом танцоров и педагогов. Образовались первые студии и театры модерна, проводились фестивали, появились контакты с зарубежными хореографами (например, Пол Тейлор, Марта Грэм, Охад Нахарин и др.).

Независимые танцевальные труппы стали катализатором развития современной хореографии. Они освобождены от формальных ограничений академических театров и предлагают авторские формы танца, часто в нетрадиционных пространствах. Примеры:

Театр танца Саши Кукина (Санкт-Петербург) — один из первых профессиональных коллективов, ориентированных на технику модерна, индивидуальность и визуальную простоту. Работы Кукина сочетают технику Марты Грэм и Мерса Каннингема, избегают нарратива и декораций.

Провинциальные танцы Татьяны Багановой (Екатеринбург) — одна из ведущих трупп России, соединяющая телесность, фольклор, драматургию и символику.

Балет Евгения Панфилова (Пермь) — коллектив, работавший с телесными стереотипами и инклюзивными практиками.

Челябинский театр современного танца (Ольга Пона) — фокус на авторском пластическом языке и международных коллаборациях.

Vaylo Dance Company — рассматривается в дипломе как пример актуального независимого танцевального проекта, работающего на стыке физического театра и перформанса.

Современный танец в России во многом формируется на фестивальной и лабораторной основе. Такие мероприятия выполняют роль образовательных платформ, мест обмена опытом и формирования сообщества. Ключевые фестивали и институции:

«Context.Диана Вишнева» — крупнейший российский фестиваль современной хореографии, включающий зарубежные постановки, конкурсы, образовательные резиденции.

Open Look (Санкт-Петербург) — международный фестиваль и школа «Каннон Данс» сыграли ключевую роль в развитии технической базы contemporary dance.

Центр им. Мейерхольда (ЦИМ), ГЭС-2, Платформа (ВИНЗАВОД) — площадки, поддерживающие независимых хореографов и экспериментальные формы.

Региональные центры: «Станция» в Екатеринбурге, «Диалог Dance» в Костроме и др. Фестивали позволяют хореографам не только показать свои работы, но и участвовать в мастер-классах, резиденциях, профессиональных дискуссиях, что критически важно в условиях отсутствия устойчивой государственной поддержки.

«Vaylo Dance Company» Коллектив рассматривается как пример нового поколения хореографов, объединяющих элементы физического театра, философского перформанса и глубокой телесной рефлексии. Основное внимание в анализе уделяется репертуару, методам работы с движением и пространством, а также взаимодействию с публикой. «Vaylo Dance Company» фокусируется на темах памяти, тела, идентичности и социального взаимодействия.

Заключение.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Развитие современного танца в России — это сложный, противоречивый, но продуктивный процесс, в котором пересекаются западные влияния и местные инициативы. Независимые коллективы, фестивали и образовательные проекты сыграли решающую роль в формировании оригинального хореографического языка.

Современный танец — это не просто система техник, но способ художественного мышления, в котором движение танцора становится инструментом для исследования человеческой природы, социальных проблем и духовных поисков. Он обращается к зрителю на языке чувств и метафор, предлагая ему не просто наблюдать за движением, но и сопереживать, размышлять и открывать для себя новые горизонты восприятия. Стилистические особенности современного танца определяются свободой самовыражения, отказом от канонов, использованием импровизации и экспериментом с пространством, временем и взаимодействием с музыкой и другими видами искусства.

Развитие современного танца в России происходило под влиянием множества факторов — от идейных импульсов, пришедших извне, до внутренних культурных трансформаций и исторических потрясений. В каждом историческом периоде танец оказывался чувствительным

барометром общественных настроений, отражая через движение как стремление к свободе, так и вынужденные компромиссы.

Независимые танцевальные коллективы, являются жизненно важной силой в развитии современной хореографии. Они выступают в роли экспериментальных лабораторий, где рождаются новые формы движения, исследуются актуальные темы и бросаются вызовы устоявшимся традициям. Своим творческим поиском, готовностью к инновациям и стремлением к диалогу с публикой они обогащают танцевальное искусство, делая его более разнообразным, значимым и доступным. Поддержка и признание независимых коллективов, необходимы для дальнейшего развития и процветания современной хореографии. Они - двигатель прогресса, источник вдохновения и голос времени в мире танца.

Фестивали, лаборатории и грантовые программы не только предоставляют ресурсы, но и формируют культурную среду, в которой современный танец может развиваться устойчиво. Они дают хореографам возможность видеть и быть увиденными, вести диалог с профессиональным сообществом, а также выходить за рамки традиционной сцены, обращаясь к более широкой аудитории. Благодаря этим инициативам современная хореография в России не просто сохраняется — она развивается, обновляется и постепенно интегрируется в глобальный контекст.

Vaylo Dance Company представляет собой яркий пример современной танцевальной труппы, которая стремится не только к художественному самовыражению, но и к развитию танцевального искусства, вовлечению зрителей и образованию новых поколений танцовщиков. VDC выходит за рамки традиционного понимания танца, предлагая зрителю уникальный опыт, сочетающий в себе эксперимент, провокацию и глубокое осмысление современных проблем. Труппа вносит весомый вклад в развитие этого вида искусства и расширение его аудитории в нашей стране.

В заключение, можно сказать, что будущее современного танца связано с дальнейшим преодолением вызовов и активным взаимодействием с другими видами искусства и сферами жизни. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать более глубокому пониманию процессов, происходящих в современном танце, и помогут определить пути его дальнейшего развития. Важно поддерживать и стимулировать экспериментальные и инновационные проекты, создавать условия для развития молодых талантов и расширять аудиторию современного танца. Это позволит ему и дальше оставаться важной частью культурной жизни и вносить свой вклад в развитие человеческого общества.