Рязанова Юлия Юрьевна. Новые средства выразительности в балетном искусстве ХХ века (к проблеме соотношения традиции и новаторства: диссертация ... кандидата : 17.00.01 / Рязанова Юлия Юрьевна;[Место защиты: Российский институт театрального искусства - ГИТИС].- Москва, 2016.- 208 с.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский институт театрального

искусства - ГИТИС»

на правах рукописи

РЯЗАНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА

НОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В БАЛЕТНОМ ИСКУССТВЕ XX ВЕКА (К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВА)

Специальность - искусствоведение

17.00.01 - театральное искусство

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Научный руководитель кандидат искусствоведения профессор М.Е. Валукин

Москва 2016 г.

Введение 3

[Глава 1. Художественно-образная природа хореографического искусства 17](#bookmark4)

1. [*Художественность и образность как неотъемлемые составляющие искусства* 17](#bookmark6)
2. [*Специфика хореографической образности* 23](#bookmark8)
3. [*Становление хореографической образности* 31](#bookmark10)
4. [*Эволюция выразительных средств хореографического искусства* 41](#bookmark12)
5. [*Художественные средства балетного театра к началу XX века* 57](#bookmark14)

[Глава 2. Поэтика форм и средств выразительности в балетном театре XX века 62](#bookmark16)

1. [*Эстетика балетного спектакля и хореографического образа в XX веке* 62](#bookmark18)
2. [*Изменение лексики балетного театра, рождение новых форм хореографического спектакля* 68](#bookmark20)
3. [*Новое значение синтетических компонентов хореографического спектакля и их влияние на хореографию XX века* 111](#bookmark25)
4. [*Синтез искусств: расширение пространства поэтики хореографической выразительности* 130](#bookmark27)

Заключение 159

[Библиографический список 169](#bookmark29)

Приложение 186

Актуальность темы. Язык, формы, художественные средства выразительности - это именно то, что отличает один вид искусства от другого. У музыки своя художественная природа и средства выразительности, у живописи - другая, у балета - третья и т.д. Каждый вид искусства формирует ему одному присущие приемы, создает свой неповторимый язык, находит свои особые способы создания художественного образа. При этом художественные средства любого вида искусства не остаются неизменными, они неизбежно меняются со временем, что-то развивается, что-то видоизменяется, что-то исчезает, а ему на смену появляется новое.

Столетие - это тот временной отрезок, в течение которого происходят коренные, значительные изменения, влияющие на основные траектории развития художественных форм и приемов. Поэтому балет XVII века отличается от XVIII века, а тот, в свою очередь, - от балетного театра XIX века, такие же кардинальные изменения произошли в XX столетии.

Для всех видов искусства XX века (особенно первой трети) характерна необыкновенная интенсивность развития, многообразие направлений, яркость индивидуальностей авторов. Отражение жизненных изменений, новых общественных отношений и уклада жизни знаменовалось появлением новых форм и средств выразительности в искусстве. В поисках этих новых форм писатели, художники, режиссеры ломали устоявшиеся в прошлом каноны, создавая художественные произведения, поражавшие дерзкой новизной и непривычностью. Эти процессы стали неизбежными и для

хореографического искусства. Изменения произошли не только в эстетике и стиле, но также в танцевальной лексике, формах, способах презентации, структуре спектакля. Открытия в смежных искусствах, собственные находки и эксперименты хореографов стимулировали появление новых форм и средств выразительности в балетном театре XX века, причем это затрагивало не только собственно пластический компонент спектакля, но и все остальные виды искусства, необходимые балетному театру для создания синтетического сценического действия.

XX век стал эпохой глобального синтеза всех видов искусства. В этот период, как никогда раньше, активизировались процессы конвергенции. Больше ни один вид искусства не развивался автономно, на него обязательно влияли тенденции и открытия в других сферах.

В настоящее время изучение изменений, произошедших с начала прошлого столетия в балетном театре, является одним из перспективных направлений искусствоведения, позволяя понять современные тенденции развития хореографического искусства, проследить появление новых элементов и проанализировать влияние различных направлений хореографии на балетный театр. Исследование этих изменений в искусстве танца помогает увидеть, как нереализованные возможности, так и те интересные открытия, которые могут быть использованы современными балетмейстерами в новых постановках уже века XXI. Анализ изменений в лексике и структуре балетного спектакля позволяет лучше понимать процессы, происходящие в этом виде искусства в настоящее время, причем как позитивные, так и негативные. ***Таким образом***, ***актуальность выбранной темы обусловлена возрастающим интересом к процес­сам, произошедшим в балетном театре XX века и к их влиянию на современное хореографическое искусство.***

Научная новизна работы состоит в том, что в ней исследованы и раскрыты изменения лексики[[1]](#footnote-1), форм, структуры и эстетики балетного спектакля в XX в., сформулированы общие тенденции развития отече­ственного и зарубежного балетного театра, определены основные средства художественной выразительности, заимствованные из других видов искусств.

Что касается ***степени изученности проблемы,*** то непосредственно комплексных исследований, связанных с вопросом изменения выразительных художественных средств балетного театра в прошлом столетии, трансформации лексики, формы и структуры спектаклей нами не обнаружено. Однако многие аспекты и грани этого вопросы были затронуты в различных трудах как отечественных, так и зарубежных искусствоведов, балетных критиков и хореографов.

В процессе работы был изучен широкий круг книг по вопросам культуры и искусства. Большой интерес представляют исследования по эстетике и философии искусства, в их числе: М. Каган «Философия культуры» (1997) и «Морфология искусства» (1972); С. Зись «Виды искусства» (1979); Г-Г. Гадамер «Актуальность прекрасного» (1991); В. Ванслов «Эстетика, искусство, искусствознание: Вопросы теории и истории» (1983); А. Потебня «Эстетика и поэтика» (1976) и др.

Ряд вопросов, имеющих непосредственное отношение к теме данной работы, исследовались в следующих диссертациях: выразительные средства балетного театра, его язык, художественная

природа (М.А. Костерина «Художественно-образная интерпретация пластических мотивов в искусстве танца»; Н.В. Атитанова «Танец как смысловая универсалия: от выразительного движения к «движениям» смысла»; Л.К. Вычужанова «Язык хореографии: философский

анализ»), синтез искусств в балетном театре и влияние других видов искусства на хореографию (А.В. Занкова «Взаимодействие музыки и хореографии в отечественных балетах первой трети XX века»; Е.В. Аверьянова «Движение как основание синтеза искусств в XX веке»; И.В. Денец «Танец и пластическое решение спектакля в драматическом театре на рубеже XX-XXI вв.»; М.А. Брайловская «Русский балет в контексте традиций синтеза искусств: на примере первой послеоктябрьской эмиграционной волны»; Е.О. Цветкова «Инструментальные сочинения в русском балете XX столетия: проблемы интерпретации музыкального текста»; Т.В. Портнова «Взаимодействие балета и пластических искусств в русской художественной культуре конца XIX - начала XX вв.», А.В. Плохов «Синтез искусств и инвариантность в исполнительстве в сфере взаимодействия музыки и танца»), развитие и изменение выразительных средств в балете (О.А. Ермакова «Новые выразительные средства в зарубежной хореографии второй половины XX в.: творческие поиски М. Бежара и Дж. Ноймайера»,

Н.Ф. Дементьева «Ростислав Захаров и проблемы балетной режиссуры 30-40-х гг.», А.И. Абызова «Творчество балетмейстера И. Бельского в контексте развития отечественного балетного театра 1950-60 гг.», О.Н. Макарова «Национальный танец в русском и западно-европейском балете второй половины XX - начала XXI вв.»).

Балету XX века и отдельным временным периодам прошлого столетия посвящен ряд публикаций отечественных и западных исследователей. В первую очередь необходимо выделить труды

В.М. Красовской «Русский балетный театр начала XX века.

Хореографы» и «Русский балетный театр начала XX века.

Танцовщики» (1991); Е.Я. Суриц «Хореографическое искусство

двадцатых годов» (1979) и «Балет и танец в Америке. Очерки

истории» (2004); Н. Мислер «Вначале было тело» (2011); Г.В. Беляева-Челомбитько «Балет: эпоха sovietica (1917-1991)» (2005); «Советский балетный театр. 1917-1967» (1976); Ю.М. Чурко «Линия, уходящая в бесконечность» (1999). Наряду с различными вопросами касающимися как истории балета, так и современной ситуации в этом направлении искусства, авторы этих произведений рассматривают и проблему изменения выразительных средств в балетном театре того или иного периода XX века.

Большой интерес представляет также литература, посвященная творчеству отдельных балетмейстеров, работавших в XX веке, и творческому пути известных артистов этого времени. Это монографии

В.М. Красовской «Анна Павлова» и «Вацлав Нижинский» (1999); Б.Ф. Нижинской «Ранние воспоминания. Ч.1,2» (1999); О. Левенкова «Джорж Баланчин. Часть 1» (2007); В.А. Звездочкина «Творчество Леонида Якобсона» (2007); Г.Н. Добровольской «Федор Лопухов» (1 976) и «Михаил Фокин. Русский период» (2004); А. Демидова «Золотой век Юрия Григоровича» (2006); В.В. Ванслова «Хореограф Юрий Григорович» (2009); В.М. Гаевского «Хореографические портреты» (2008); Л. Абызовой «Игорь Бельский. Симфония жизни» (2000); К. Армашевской, Н. Вайнонен «Балетмейстер Вайнонен» (1971) и др.; а также сборники «Балетмейстер Юрий Григорович. Статьи. Исследования. Размышления» (2005); «Владимир Бурмейстер» (2001); «Касьян Голейзовский. Жизнь и творчество» (1981).

Много ценной информации было почерпнуто в литературе, посвященной деятельности отдельных балетных трупп, а также целым явлениям в истории балета XX века, таким, например, как антреприза

С. Дягилева, деятельность русских балетных трупп в 30-50-е гг. на Западе, танец на эстраде, ансамбли народного танца, зарождение и развитие современной хореографии. Наибольшую ценность для данного исследования представили такие работы, как Л. Гарафола «Русский балет Дягилева» (2009); С.Л. Григорьев «Балет Дягилева» (1993); М. Мейлах «Эвтерпа, ты? Беседы и заметки на художественные темы. Том 1: Балет» (2008); Н. Шереметьевская «Танец на эстраде»; В.Ю. Никитин «Мастерство хореографа в современном танце: Учебное пособие» (2011); Е.В. Юшкова

«Пластика преодоления: краткие заметки об истории пластического театра в России в XX веке» (2009); И. Сироткина «Свободное движение и пластический танец в России» (2011).

Необходимо выделить публикации и статьи, посвященные специфике балетного искусства, образности его языка, проблемам взаимосвязи различных искусств в балетном театре, особым художественным средствам хореографии и трансформации этих средств с течением времени. Это работы таких известных искусствоведов и деятелей балетного театра, как Ж.-Ж. Новерр «Письма о танце» (1965); П. Карп «О балете» (1980), «Балет и драма» (1980) и «Младшая муза» (1997); В.В. Ванслов «О балете» (2006), «О музыке и о балете» (2007), «В мире балета» (2010); В.М. Гаевский «Дивертисмент» (1980) и «Дом Петипа» (2000); Г.Н. Добровольская «Танец. Пантомима. Балет» (1975); В.М. Красовская «Статьи о балете» (1967), «Профили танца» (1999); Ф.В. Лопухов «Пути балетмейстера» (1925), «Шестьдесят лет в балете» (1966), «Хореографические откровенности» (1972), «В глубь хореографии» (2003); Ю.И. Слонимский «В честь танца» (1968); В. Богданов- Березовский «Статьи о балете» (1962) и др.

Некоторые вопросы современных выразительных средств в балете XX века затрагивает В.М. Красовская в своей статье «Современные выразительные средства в балете» (Музыкальный театр и современность, 1962) и в книге «Статьи о балете» (1967). Но, в основном, это анализ балетов первой половины века, а более всего - постановок И. Бельского и Ю. Г ригоровича 60-х годов.

Были изучены работы А. Волынского (прежде всего «Книга ликований», где впервые был применен семантический подход к танцевальному искусству), Ф.В. Лопухова, В.М. Гаевского, П. Карпа,

В.В. Ванслова, рассматривающие проблемы семантики танцевального языка.

Балет - искусство синтетическое, поэтому многое в изменении облика балетного спектакля на протяжении XX века определяло не только развитие танца и компонентов движения, но и влияние других видов искусств, в первую очередь, музыки, сценографии, литературы. Интересный взгляд на взаимосвязь музыки и хореографии прослеживается в книге Ю. Абдокова «Музыкальная поэтика хореографии: Пластическая интерпретация музыки в

хореографическом искусстве. Взгляд композитора» (2009). Автор рассматривает воплощение хореографического решения на ту или иную музыку, и, в своем большинстве, это постановки именно балетмейстеров XX века.

Огромное значение для понимания связей музыки, ее выразительных средств с художественными средствами балетного театра имеют труды выдающегося музыкального теоретика Б. Асафьева: «Музыкальная форма как процесс. Книга вторая - интонация» (1947), «Музыкальная форма как процесс» (1971), «О балете» (1974), которые также были изучены в процессе работы над диссертацией.

Анализ балетной музыки советского периода дается в книге

С. Катоновой «Музыка советского балета» (1979). Помимо чисто музыкальных аспектов, автор рассматривает также и влияние новых форм в современной музыке на балетный театр, в частности, на структуру спектакля и хореографическую драматургию. Отдельные сведения можно найти в книгах И.Ф. Стравинского «Диалоги» (1971), Ю.Ф. Файера «О себе, о музыке, о балете» (1974).

Основные тенденции развития сценографии в XX веке, изменение ее роли и влияние на театральное искусство, в том числе и на балетный театр, стали предметом фундаментального исследования В.И. Березкина в двухтомнике «Искусство сценографии мирового театра. Т.1: От истоков до середины XX века» (2011) и «Искусство сценографии мирового театра. Т.2: Вторая половина XX века. В зеркале Пражских Квадриеннале 1967-1999 годов» (2012). Автор рассматривает не только основные направления, но также дает анализ большому количеству балетных постановок прошлого столетия, в которых сценография играла значительную роль.

Различные вопросы взаимосвязи и влияния сценографического решения на хореографию, сотворчества балетмейстера и театрального художника разрабатывал в ряде своих книг и В.В. Ванслов, например, в книге «Художник Симон Вирсаладзе» (1969), посвященной творчеству ближайшего сподвижника Ю. Григоровича, «В мире искусства: Эстетические и художественно-критические эссе» (2003), «В мире балета» (2010) и др.

В ряде работ В.В. Ванслова рассматривается проблема синтеза искусств в балете, и, кроме вопросов связей танца с музыкой и сценографией, автор анализирует точки соприкосновения балета и литературы: «О балете» (2006), «В мире балета» (2010), «О музыке и о балете» (2007).

Также различные аспекты взаимодействия литературы и балетного искусства изложены в таких работах, как «Балет и драма» П. Карпа (1980), «Балет сквозь литературу» В.М. Красовской (2005), «Романы без слов. Достоевский на петербургской балетной сцене» В.И. Кулагиной (2011) и др.

Необычна по форме изложения материала и подходу книга

Э. Барба, Н. Саварезе «Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя» (2010), кроме того, она содержит много разнообразной, новой и ценной информации по сценографии, особенностям костюма, техникам движения и синтезу различных искусств в театре, в том числе и балетном.

По теме диссертации были изучены публикации в периодических изданиях и специализированных сборниках. Интересен с точки зрения анализа взаимосвязи музыкальных и балетных художественных средств сборник статей В. Богданова- Березовского «Статьи о балете» (1962).

Многие важные вопросы музыкально-хореографических связей были проанализированы в различных выпусках сборника «Музыка и хореография современного балета»: О.М. Берг

«Взаимосвязь музыки и хореографии и музыкальное воспитание балетмейстера» (Выпуск 3, 1979), В.В. Ванслов «Новые черты музыки и хореографии в балетах о современности» (Выпуск 3, 1979), В.А. Федотов «Гармония муз и некоторые проблемы балетного театра» (Выпуск 3, 1979) и др. Вопросы синтеза искусств в современном балете рассматриваются в работах О. Берг, В. Ванслова, В. Тейдер, В. Федотова и др.; вопросы современных художественных средств в балете в статьях В. Красовской, Л. Линьковой, Б. Львова-

Анохина, А. Соколова-Каминского, Е. Суриц, А. Солодовникова и др.; анализ современных балетных спектаклей и основных балетных трупп представлен в статьях Е. Суриц, Ю. Чурко, А. Соколова-Каминского и др.

Вопросы синтеза хореографии и различных видов искусств также рассматриваются в других периодических изданиях, в частности, статьи А. Бурнаева «Синтез танцевального искусства XX века», Ю. Кондратенко «Синтез в хореографическом искусстве эпохи постмодерна», А. Сохора «О музыкальной драматургии балета». Проблему современных художественных средств танцевального искусства затрагивает В. Уральская в своей статье «Выразительные средства современного хореографического искусства».

В работе были использован ряд источников на иностранных языках. Некоторые сведения о зарубежных балетмейстерах, постановках и западных балетных труппах были взяты из «Dictionary of modern Ballet» (1959) и «Balanchine’s Complete Story of the Great Ballets (with Francis Mason)» (1977). В работе американской танцовщицы и балетмейстера Ла Мери «Dance composition. The basic elements» (1965) исследуется язык танца, семантика движений и пространственных рисунков, эмоциональное и психологическое воздействие на зрителя тех или иных видов движений или композиционных приемов. Вопросы современных приемов в композиции танца рассмотрены в книге D. Humphrey «The Art of Making Dances» (1992). Связи современного балета и современной хореографии прослеживаются в работе Au Susan «Ballet & modern dance» (1988). Интерес представляет и книга S. Jordan «Moving Music. Dialogues with Music in Twentieth Century Ballet», где исследуется значение и влияние музыкальных произведений на балет XX века.

Объектом исследования в данной работе стали средства выразительности балетного театра, их связи с другими видами искусства XX столетия.

Предмет исследования данной работы - процессы возникновения новых выразительных средств в хореографическом искусстве, компоненты синтетического сценического действия в балете и влияние других видов искусства на балет XX века.

Практическим материалом для исследования послужили постановки ведущих балетмейстеров, как зарубежных, так и отечественных, за период 1900-х - 1990-х годов (как репертуарные спектакли, идущие сегодня в исполнении различных трупп, так и видеозаписи, архивные записи и реконструкции балетов, записанные на видео). Объективность исследования обеспечена значительным количеством проанализированных примеров.

Цель данной диссертации заключается в определении основных изменений, произошедших в художественных средствах балетного искусства на протяжении XX в., и выявлении причин, их вызвавших.

Поставленная цель определяет ***задачи исследования,*** основными из которых являются следующие:

* проследить эволюцию основных выразительных средств хореографии на протяжении всего XX в., проанализировать влияние этих изменений на язык и форму балетного спектакля;
* оценить роль художественных приемов, возникших в балетном театре в XX в., и их значение для развития балетного искусства сегодня;
* проанализировать развитие и трансформацию таких компонентов балетного спектакля, как музыка, сценография, либретто;
* изучить влияние художественных приемов синтетических компонентов балетного спектакля на выразительные средства хореографии;
* рассмотреть заимствование и преобразование балетным театром приемов из различных областей искусства, в том числе не связанных с танцем непосредственно (кинематограф, архитектура, скульптура и т.д.).

В работе были использованы следующие ***методы исследования***:

* индуктивный метод;
* метод систематизации и классификации материала;
* метод стилистического анализа;
* метод сравнительного анализа;
* метод интерпретации художественного произведения;
* историко-биографический метод;
* сопоставительный метод;
* описательный метод;
* семантический метод.

Методологической базой диссертационной работы послужили работы по эстетике и философии искусства М. Кагана, исследования искусствоведов, музыкантов, хореографов, посвященные балетному театру, балетмейстерам и танцовщикам XX века, а также затрагивающие различные проблемы синтеза искусств в балете: труды В. Красовской, книги и статьи В. Ванслова,

теоретические работы Ф. Лопухова, книги В. Гаевского, Г. Добровольской, П. Карпа, Е. Суриц, статьи Ю. Слонимского, посвященные балетному театру, работы по музыкальной драматургии балета (Б. Асафьева, Ю. Абдокова), по сценографии работы В. Березкина и других.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В XX в. произошли значительные изменения в художественных средствах балетного театра. Они затронули лексику, формы и структуру балетного спектакля, эстетику и внутреннее содержание сценического образа.
2. Классический танец - основа балетного театра - существенно изменился в XX в., вобрав в себя достижения и открытия других хореографических систем и направлений танцевального искусства.
3. Развитие балетного театра XX в. связано с творчеством балетмейстеров-новаторов, которые создали новые средства художественной выразительности.
4. Все компоненты синтетического сценического действия в балетном театре XX в. получили иной смысл, чем в прошлом, став неотъемлемой составляющей художественного образа балетного спектакля.
5. Открытия в других видах искусств оказали значительное влияние на изменение выразительных средств хореографического искусства.

Теоретическая значимость заключается в определении общих тенденций в развитии балетного театра в XX веке, в исследовании изменений, новых форм и выразительных средств хореографии, а также в выявлении воздействия смежных искусств на процесс трансформации лексики и форм хореографии в рассматриваемый период.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать представленные материалы и выводы в практике преподавания в вузах и училищах (курсы по истории хореографического искусства, искусству балетмейстера, работе режиссера с балетмейстером, истории сценографии, анализу музыкальной драматургии балета и т.д.). Материал диссертационной работы может быть полезен искусствоведам, балетмейстерам, педагогам-хореографам, артистам балета, студентам хореографических вузов и кафедр, в их практической и исследовательской деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были изложены в докладах на городских и региональных научных конференциях, состоявшихся в Москве в 2009-2014 годах: XXXIII межвузовская научно-практическая конференция «Методика преподавания специальных дисциплин в театральном ВУЗе» (2009), III Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Актуальные вопросы образования в сфере культуры и искусства» (2012), V Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Актуальные вопросы образования в сфере культуры и искусства» (2014), а также на заседаниях кафедры сценического танца Российского института театрального искусства - ГИТИС. Результаты исследования апробированы в лекционном курсе «Современное хореографическое искусство XX в.» в рамках предмета «История хореографического искусства России и зарубежных стран», читавшимся автором в Академии танца Московской академии образования Н. Нестеровой в 2011-2013 гг. По теме диссертации опубликовано 6 статей, общим объемом 3,2 п.л.

Рассматривая изменения в художественных средствах балетного театра XX века, необходимо сказать и о влиянии и взаимовлиянии различных видов искусства и балета. Эти связи были настолько тесными, а влияние настолько значительным, что многие художественные приемы и средства выразительности (например, полифония, симфонизм, коллаж, цитация, монтаж, система планов, рапид и т.д.), а также формы современного балета пришли именно из различных областей искусства, иногда связанных с хореографией весьма опосредованно. Поменялась и роль тех искусств, которые традиционно включались в синтетический образ балетной постановки (музыка, сценография, либретто). Их союз с танцевальной линией спектакля получил иное направление развития - акцент на создание единого, общего художественного образа, где синтетические компоненты слиты в неразрывное целое.

Бурное развитие техники и новых технологий, появление новых материалов с необычными свойствами также внесло свой вклад в развитие балетного театра и изменение его облика. Так, огромное значение приобрело сценическое освещение, сегодня часто берущее на себя функции сценографии. Не меньшее значение приобрел и костюм исполнителей, или включающийся в синтетический образ постановки, или максимально абстрактный, сливающийся с телом танцовщика, а порой выполняющий роль символа отсутствия костюма.

Подводя итог исследованию, необходимо отметить огромное разнообразие форм, стилей и жанров современного балетного театра, которое он получил в течение прошлого столетия. Другим важнейшим моментом стало изменение подхода к созданию балетных спектаклей у самих балетмейстеров, новому восприятию своих творений и новым критериям к ним. В лучших образцах балетных постановок как прошлого, так и уже нынешнего столетия, хореографы ведут диалог со зрителем, при этом совершенно не важно, какой по жанру, форме и стилю они создают спектакль (бессюжетный одноактный балет Дж. Баланчина может нести в себе не меньше размышлений и взглядов его создателя, чем многоактный сюжетный балет Ю. Г ригоровича или Дж. Ноймайера). Балет в настоящее время уже не только развлекательное или прекрасное с эстетической точки зрения искусство. По глубине и многогранности раскрытия сложных тем и идей, он не уступает другим видам искусства, а его язык может быть весьма современным и разноплановым.

Многие художественные средства и открытия XX века продолжают быть актуальными и сегодня, и на их основе создаются балеты уже нового столетия. Поэтому дальнейшее развитие балетного театра во многом связано с появлением талантливых хореографов, способных все богатство и разнообразие новых форм и выразительных средств современного искусства использовать в своем творчестве.

Важно отметить, что данная работа - это только первый шаг к комплексному изучению тех масштабных процессов в изменении выразительных средств балетного театра, которые произошли в XX столетии. Здесь намечены лишь основные этапы формирования новой лексики современного балетного театра, художественных приемов и связей с другими искусствами, определены общие тенденции развития, намечены важнейшие достижения и проблемы балетного искусства указанного периода. В дальнейшей перспективе необходимым видится появление монографий, научных работ и статей, более глубоко и тщательно рассматривающих вопросы, затронутые в этом диссертационном исследовании.

Отдельного внимания заслуживает проблема взаимовлияния и конвергенции различных искусств и балетного театра, поскольку эти процессы продолжают активно идти уже в новом столетии и обуславливают появление нестандартных выразительных средств в постановках современных балетмейстеров. Самостоятельным направлением здесь может стать изучение взаимосвязей классического танца и иных танцевальных систем, прежде всего, современного и народного танца.

Необходимым видится и отдельное исследование развития балетного искусства в последнее десятилетие XX века, поскольку эта тема менее всего изучена, хотя именно здесь заложены большинство реализованных и нереализованных возможностей и направлений для балета нашего времени.

Еще одним важным продолжением данной работы должно явиться изучение выразительных средств в хореографии уже нового столетия, анализ спектаклей как рубежа XX-XXI веков, так и первого десятилетия XXI века.

Интересным направлением, развивающим один из аспектов, затронутых в диссертации, может стать анализ изменения значения и образа (как внешнего, который очень значительно изменился за прошлое столетие, так и внутреннего, проявляющегося в характерных чертах) артиста балетного театра. Не менее интересна трансформация значения и образа балетмейстера в XX веке по сравнению с предшествующим периодом.

В качестве рекомендаций в практической деятельности мы видим необходимость в создании учебного пособия для будущих хореографов с описанием и разбором новых композиционных приемов и выразительных средств современного балетного театра на конкретных примерах балетных спектаклей XX века, что должно способствовать дальнейшему развитию существующих и появлению новых художественных средств в современном балете.

Библиографический список

1. Абдоков, Ю. Музыкальная поэтика хореографии: Пластическая интерпретация музыки в хореографическом искусстве. Взгляд композитора: монография. / Ю. Абдоков. - М.: МГАХ, РАТИ- ГИТИС, 2009. - 272 с.
2. Абызова, Л. Игорь Бельский. Симфония жизни: монография. / Л. Абызова. - СПб.: Академия русского балета им.

А.Я. Вагановой, 2000. - 400 с.

1. Абызова Л. История хореографического искусства:

Отечественный балет XX - начала XXI века: учебное пособие / Л. Абызова. - СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2012. - 304 с.

1. Алексидзе Г.Д. Школа балетмейстера: Учебное пособие. / Г.Д. Алексидзе. - М.: РАТИ-ГИТИС, 2011. - 174 с.
2. Аловерт, Н. Борис Эйфман: вчера, сегодня...: монография. / Н. Аловерт. - СПб.: Балтийские сезоны, 2012. - 208 с.
3. Армашевская, К. Балетмейстер Вайнонен: монография. /К. Армашевская, Н. Вайнонен. - М.: Искусство, 1971. - 278 с.
4. Асафьев, Б.В. (И. Глебов). Музыкальная форма как процесс. Книга вторая - интонация: монография. / Б.В. Асафьев. - М.: Музыка, 1947. - 376 с.
5. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс: Кн. 1-2: монография. / Б.В. Асафьев. - Л.: Музыка, 1971. - 376 с.
6. Асафьев, Б.В. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания: сборник статей / Б.В. Асафьев. - Л., Музыка, 1974. - 296 с.
7. Астафьева, Т.В. Компьютерные и медийные технологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса. /Т.В. Астафьева. // Общество. Среда. Развитие. - 2011. - № 3(20). - С.128-133.
8. Астафьева, Т.В. Технология виртуальных миров в театре. / Т.В. Астафьева. // Информатика для устойчивого развития. / Под ред. М. Б. Игнатьева и М. А. Вуса. - СПб. - 2009. - С. 152-157.
9. Астахова, О.А. К вопросу о хореографической теме в классическом балете. / О.А. Астахова. // Музыка и хореография современного балета.- М. - 1982. - Вып. 4. - С. 72-86.
10. Базанов, В.В. Сцена XX века: Учеб. пособие для театр. вузов и сред. спец. учеб. заведений. / В.В. Базанов. - Л.: Искусство, 1990. - 238 с.
11. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. / В.В. Базанов. - М: Искусство, 1973. - 259 с.
12. Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1981. - С.624.
13. Балетмейстер Юрий Григорович. Статьи. Исследования. Размышления: сборник статей. - М.: ФОЛИАНТ, 2005. - 496 с.
14. Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. // Э. Барба, Н.М. Саварезе. - М.: Артист. Режиссер. Театр., 2010. - 320 с.

1. Под «лексикой» в современном балетоведении понимаются отдельные движения, pas и позы, из которых складывается танец как художественное целое. [↑](#footnote-ref-1)