

**АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА ИМ. А. Я. ВАГАНОВОЙ:
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ПРАКТИКА**

**Николай Цискаридзе: «Она была легкомысленна и богемна,
но служила балету беспрекословно»**

(беседу о Марине Семеновой ведет Л. И. Абызова)

Воспоминания Н. М. Цискаридзе о выдающейся балерине Марине Тимофеевне Семеновой, выпускнице Ленинградского хореографического училища (ныне АРБ им. А. Я. Вагановой). Рассказ об уроке Семеновой для солистов Большого театра, о ее педагогических методах, сохраняющих традиции А. Я. Вагановой, ученицей которой она была.

Ключевые слова: Марина Семенова, Галина Уланова, Николай Цискаридзе, педагогика балета, урок классического танца, Большой театр, солист балета.

Е. Н. Байгузина

**Эскизы веселого художника с трагической судьбой
(работы А. А. Коломойцева из фондов МК ИОХО)**

Статья посвящена творчеству малоизученного советского театрального художника Анатолия Александровича Коломойцева, талантливого ученика Н. Акимова, погибшего на Ленинградском фронте в 1942 г. в возрасте 25 лет. Автор впервые вводит в научный оборот эскизы костюмов Коломойцева к балету Б. Асафьева «Ночь перед Рождеством» (1938, хореография В. Варковицкого) и к концертным номерам, поставленным в Ленинградском хореографическом училище в конце 1930-х гг. («Юрочка», «Норвежский танец», хореография Л. Якобсона). В исследовании выявляются особенности стилистической манеры Коломойцева, методы его работы с художественными образами и сценическим пространством, обозначается тяга молодого дарования к комедийным постановкам. Представленные изобразительные и фотоматериалы публикуются впервые.

Ключевые слова: А. Коломойцев, Н. Акимов, Б. Асафьев, эскизы, декорации, балет «Ночь перед Рождеством», Ленинградское Хореографическое училище, Л. Якобсон, В. Варковицкий, концертный номер.

О. И. Розанова

Тройной юбилей Вадима Сиротина

В статье представлен краткий очерк творческой биографии экс-солиста балета Мариинского театра, балетмейстера-репетитора, преподавателя Вадима Анатольевича Сиротина.

Ключевые слова: Вадим Сиротин, характерный танец, балетная педагогика, Мариинский театр, биография

М. Х. Франгопуло

В дни войны (ч. 3)

Сохранившиеся в архиве Мемориального кабинета истории отечественного хореографического образования, эти рукописные материалы впервые публикуются в полном объеме. Заключительная часть рукописи (первая и вторая части были напечатаны в №№ 38-39 «Вестника АРБ им. А. Я. Вагановой»).

Ключевые слова: М. Х. Франгопуло, А. Я. Ваганова, Ленинградское хореографическое училище, Пермское хореографическое училище, Великая Отечественная война, Ленинградская Блокада, балет, биографии, мемуары.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

А. В. Епишин

Дж. Баланчин и С. С. Прокофьев: история несостоявшегося сотрудничества, или рождение балетного шедевра по принципу дополнительности (ч. 1)

В статье исследуются социальные, психологические и эстетические предпосылки острейшего конфликта между Баланчиным и Прокофьевым во время создания балета «Блудный сын». Хореография Баланчина, рожденная по инициативе Дягилева вопреки неприятию балетмейстерской трактовки Прокофьевым, в соотношении с музыкой заключала в себе амбивалентность компонентов. Противоречивое единство в синтетическом театральном спектакле соответствовало принципу дополнительности Бора.

Ключевые слова: Баланчин, Прокофьев, Дягилев, балет «Блудный сын», роль балетмейстера, принцип дополнительности.

В. А. Звездочкин

Балетмейстер и музыка

(о творческом методе Леонида Якобсона)

На примере выдающихся созданий Леонида Якобсона рассматривается проблема взаимосвязи Музыки и Танца в современных хореографических спектаклях.

Отмечается, что только при условии «соития» всех компонентов балетного творчества рождались и живут на сцене до сих пор нетленные шедевры Якобсоновского музыкально-хореографического театра.

Ключевые слова: Леонид Якобсон, творчество, синтетический спектакль, равноправие Балетмейстера и Композитора, «соитие» Музыки и Танца.

А. В. Максимова

Сергей Дягилев в творческих рецепциях и музыкальных посвящениях

Владимира Дукельского

Сергей Дягилев открыл для европейской аудитории целую плеяду композиторов. В их числе – русский эмигрант первой волны, композитор, поэт, сонграйтер, мемуарист, эссеист, музыкально-общественный деятель Владимир Дукельский (Вернон Дюк), дебютировавший в Русских балетах в 1925 г. с балетом «Зефир и Флора» и позднее обосновавшийся в США. Статья посвящена истории сотрудничества и разрыва импресарио с Дукельским и рассмотрению последующих реминисценций о Дягилеве в творчестве композитора. В центре внимания автора статьи находится кантата-приношение памяти Дягилева «Эпитафия», в замысле которой заметно стремление Дукельского подвести итог не только жизни импресарио, но и целой эпохи европейской культуры.

Ключевые слова: Сергей Дягилев, Владимир Дукельский, Вернон Дюк, Русские балеты Дягилева, музыка XX века, русское зарубежье.

В. О. Чушкина

Лики современной хореографии:

Антон Пимонов, Константин Кейхель, Владимир Варнава

За два сезона 2013-2015 гг. в Театре балета им. Л. Якобсона состоялось пять премьер молодых российских балетмейстеров. Открывший череду постановок вечер «Лики современной хореографии» дал название курсу, которым сегодня ведет театр его художественный руководитель Андриан Фадеев. Доказывая жизнеспособность идеи Якобсона, создававшего театр, как площадку для поиска «новых форм», он уже привлек к работе с труппой Владимира Варнаву, Константина Кейхеля и Антона Пимонова. Каждый из них по-своему воспринимает танец и понимает балетный спектакль, их творческие орбиты практически не пересекаются. Тем интереснее оказывается рассмотреть их работы, сочиненные для одной труппы.

Ключевые слова: балет, Театр балета им. Л. Якобсона, Антон Пимонов, Владимир Варнава, Константин Кейхель, Андриан Фадеев.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ

Т. Л. Амосова

Гимнастика во время каникул (к вопросу о поддержании «балетной формы» учащихся младших классов хореографических учебных заведений)

Статья посвящена вопросу поддержания «балетной формы» учащихся хореографических учебных заведений во время каникул. Предлагается решение проблемы с помощью специально разработанный гимнастики. Ее цель состоит не только в сохранении и улучшении физических данных детей, но в снижении уровня травматизма. Апробация комплекса упражнений проводилась в учебном процессе 1-2 классов Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Ключевые слова: гимнастика, балетная форма, комплекс упражнений.

М. А. Барина

«Воздушная йога» как средство восстановления для артистов балета

Статья знакомит с направлением «Unnata Aerial Yoga» и рассматривает возможность ее применения в сфере балета. «Воздушная гимнастика», по мнению автора, может не только способствовать улучшению профессиональных данных артистов балета, но и помочь во время восстановления после физических нагрузок и травм.

Ключевые слова: артист балета, воздушная гимнастика, Unnata Aerial Yoga, реабилитация.

Е.В. Громова, И. Н. Димура

Формирование профессиональной компетенции в сфере хореографического искусства: вперед к А. Я. Вагановой

Исследование методики преподавания классического танца А. Я. Вагановой и выявление ее сущностных основ является ключом к пониманию механизма обучения классическому танцу и формирования профессиональной компетентности учащихся. Профессиональная компетентность учащихся включает знание и умение применять на практике логику развития двигательных навыков, заложенную в системе А. Я. Вагановой.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, балетное образование, обучение классическому танцу, традиционная педагогическая модель, методика преподавания классического танца А. Я. Вагановой.

О. С. Ершова

Развитие выносливости в системе ФКиС и в хореографии

В статье представлены результаты исследования общей выносливости студентов Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой на основании Гарвардского степ-теста, а также результаты исследования реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку во время урока классического танца.

Ключевые слова: балет, урок классического танца, ЧСС, Гарвардский степ-тест.

Д. С. Завалишин, М. В. Макаренко

Инновации в балетном образовании на основе новых знаний о физиологии человека

Сегодня классический танец испытывает «проверку на прочность», из-за окружающего его большого количества стилей и форм современного танцевального искусства. Сохранение общей эстетики Русской школы балета заключается в появлении методики, соединяющей

ее традиции с требованиями современности: повышенной исполнительской техникой и навыками акробатики. Необходимые инновации в балетном образовании могут появиться на основе новых знаний о человеческом теле. Современная медицина располагает всем необходимым, чтобы обосновать в терминах анатомии и биомеханики новую систему подготовки артистов. Это может определить дальнейшее развитие классического танца и дать возможность выпускникам Академии Русского балета по-прежнему сохранять за собой передовые позиции в мировом балете.

Ключевые слова: Инновации, научные знания, классический танец, балетная педагогика, системный подход, физиология, постурология, миология.

М. А. Марина

**Формирование балетной стопы
в системе профессионального и предпрофессионального
хореографического образования**

Трудно переоценить значение состояния стоп для карьеры и работоспособности танцовщика. Формирование сводов стопы приходится на период до поступления и обучения в высших профессиональных хореографических учебных заведениях. В данной статье приводятся результаты исследования состояния сводов стопы у учащихся Академии Русского балета 8-9 и 1-х классов. Кроме того, приводятся результаты авторской методики профилактики плоскостопия для детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: балет, стопы, плоскостопие, профилактика плоскостопия.

П. Ю. Масленников

К вопросу о массе тела будущих танцовщиц

Внешний вид тела танцовщика (в частности масса тела) является одним из ключевых элементов эстетики классического танца, особенно это важно для танцовщиц. Одним из показателей уровня массы тела является индекс массы тела. При наличии отклонений от нормальных показателей данного индекса, необходимы более тщательные исследования компонентного состава тела. В спортивных дисциплинах подобная практика глубоко развита, в отличие от классического балета. В виду отсутствия данных относительно не только нормальных показателей массы тела танцовщиц, но и компонентного состава тела, представляется важным исследование данного вопроса. В данной статье приводятся результаты исследования индекса массы тела и компонентного состава тела воспитанниц выпускного курса исполнительского факультета Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Ключевые слова: индекс массы тела, компонентный состав тела, танцовщицы, классический балет, Академия Русского балета.

Е. В. Овчинникова

К проблеме врачебно-педагогического контроля

в условиях современной программы преподавания классического танца

Исходя из увеличения физических нагрузок в балете, а также усложнения системы подготовки будущих артистов балета, автор статьи видит необходимость в разработке и внедрении в систему подготовки будущих артистов балета врачебно-педагогического контроля.

Ключевые слова: балет, медицина, врачебно-педагогический контроль.

А. В. Оленева

Оценка функционального состояния дыхательной системы

учащихся младших классов Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой

В данной статье отмечается важность тренировки дыхания для артиста балета, приводятся статистические данные о функциональном состоянии дыхательной системы воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, полученные Лабораторией медико-биологического сопровождения хореографии в 2011–2015 гг. Особое внимание уделено пилотажному эксперименту по применению специально разработанной дыхательной гимнастики, его результатам и их обсуждению.

Ключевые слова: дыхание, дыхательная гимнастика, артист балета, классический танец, жизненная емкость легких.

И. А. Степаник

Актуальные проблемы медико-биологического сопровождения хореографии

В статье рассматриваются проблемы развития составных элементов медико-биологического сопровождения хореографии: врачебно-педагогического контроля, научно-исследовательской работы и медико-биологической составляющей хореографического образования. Проводится сравнение с развитием медико-биологического сопровождения в системе ФКиС и балетных школах за рубежом.

Ключевые слова: хореография, система физической культуры и спорта, ФКиС, врачебно-педагогический контроль, балетная и спортивная медицина, образовательный процесс.

Д. В. Толмачёв, П. Ю. Масленников

Анализ соматотипов воспитанников 1-5 классов исполнительского факультета Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой

Статья посвящена результатам анализа соматотипов воспитанников 1/5 класса исполнительского факультета Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой по схеме Хит-Картера.

Ключевые слова: соматотип, балет, профессиональный отбор, Хит-Картер.

А. Ш. Тхостов, О. В. Митина, А. С. Нелюбина, И. В. Плужников, И. Н. Димура, П. Ю. Масленников

Типология личностной самооценки подростков, профессионально обучающихся классическому танцу

Данное эмпирическое исследование посвящено изучению личностной самооценки у подростков, профессионально обучающихся классическому танцу. Обследовано 150 учащихся 3-7 классов (45 мальчиков и 105 девочек) в возрасте от 12 до 18 лет.

Использовалась модифицированная методика исследования оценки Дембо-Рубинштейн, состоящая из 7 биполярных шкал. В ходе исследования авторами выделены 5 типов самооценки – «гармоничный», «эйфоричный», «депрессивный», «дисгармоничный» и «психопатический». Описаны факторы риска дезадаптации личностей с четырьмя последними типами.

Ключевые слова: самооценка, обучение классическому танцу, подростковый возраст, половые различия, факторы риска, дезадаптация.

С. А. Федорова, Т. М. Климова

К проблеме рационального питания учащихся хореографического колледжа в экстремальных условиях Севера

Проблема сохранения здоровья воспитанников является главной в практике работы хореографических учебных заведений в связи с наличием значительных физических и эмоциональных нагрузок в ходе профессионального обучения. Наряду с этим в условиях Севера на организм человека оказывают воздействие специфические неблагоприятные факторы внешней среды вызывающие значительное напряжение регуляторных

механизмов. Полноценное питание, обеспечивающее повышенные потребности организма, является залогом успешной адаптации и сохранения высокой работоспособности. Разработка рационов питания для отдельных половозрастных и профессиональных групп должна базироваться на научных исследованиях, использующих современные методы объективизации потребности и затрат энергии.

Ключевые слова: хореография, Север, физическая активность, потребность в энергии, затраты энергии, основной обмен, нормативы питания

HARMONIA MUNDI

С. В. Лаврова

Феномен фреймового мышления в Новой музыке постсериализма

Целью статьи является анализ феномена фреймового мышления в музыкальной культуре постсериализма. В качестве научной парадигмы оно оказало сильнейшее влияние на современное сознание и специфику композиторского мышления. В новой музыке понятие фрейма представляет собой универсальную структуру – ментальный конструкт, образ мышления, структурную рамку, которая становится инструментом для конструирования содержания. Для постсериализма фреймовый способ представлений информации становится наследником структурного мышления сериальной традиции и одновременно зрительно-звуковым образом, поддерживающим отношения с тональной музыкой. Этот способ обладает информационной емкостью и универсальностью. Он основывается на выявлении связей разнообразных элементов и формирует визуальное представление информации, нередко с помощью графических или символических структур. Автор выделяет три способа фреймового представления информации в новой музыке: фрейм-структура, фрейм-визуальный образ и фрейм-сюжет. В качестве музыкальных примеров приводятся сочинения Х. Лахенманна и С.Шаррино.

Ключевые слова: музыкальное мышление, фрейм, новая музыка, С.Шаррино, Х. Лахенманн, музыкальный концепт

В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВ

И. И. Бойкова

Атмосфера, энергия и действие спектакля

Статья посвящена проблемам художественной атмосферы и энергичной природы действия спектакля. Опираясь на идеи М.А.Чехова об атмосфере как душе спектакля, автор дает понятие художественной атмосферы как «души образа» и описывает картину рождения и жизни атмосферы в развитии действия спектакля; действие спектакля рассматривается как психоэнергетический процесс преобразования его авторов в диалоге друг с другом.

Ключевые слова: художественная атмосфера, душа образа, энергия, драматическое действие спектакля

Е. В. Булышева

«Театр панпсихизма» Л. Н. Андреева

Статья посвящена исследованию феномена «панпсихического театра» Л.Н. Андреева в контексте театрально-художественных процессов начала XX века, что позволяет выявить истоки новой театральной идеи, ее актуальность и своеобразие. Основной интерес сосредоточен на «Письмах о театре» — эстетическом манифесте Андреева, выражающем его театрально-драматургические взгляды начала 1910-х гг. В статье конкретизируется введенное Андреевым понятие «панпсихизм», разграничивается «панпсихизм» как

поэтический прием, применяемый автором в пьесах 1910-х гг., и панпсихизм как литературно-драматургическое направление в творчестве писателя этого периода. Рассматривается характер влияния на творчество Андреева новаторской драматургии А. П. Чехова и ее сценических интерпретаций Московским Художественным театром.

Ключевые слова: Л. Н. Андреев, «Письма о театре», панпсихический театр, панпсихическая драма, Московский Художественный театр, В. И. Немирович-Данченко, А. П. Чехов.

А. К. Васильев

У истоков оперной режиссуры.

«Евгений Онегин» К. А. Коровина, А. А. Горского, П. И. Мельникова

Постановка оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в московском Большом театре (1908) является, по мнению автора статьи, ярким свидетельством возникновения на рубеже столетий новой системы оперного спектакля. Не выдвигая авторитарного лидера в лице главного режиссера, оперный спектакль теперь предполагал обязательное наличие единой художественно-эстетической концепции сценического произведения. Авторами спектакля был сделан серьезный шаг на пути к сценическому решению оперы как произведения режиссерского искусства.

Ключевые слова: П. И. Чайковский, К. А. Коровин, А.А. Горский, П. И. Мельников, опера, режиссура, сценография, хореография.

А. Ю. Кильдюшкина

Ансамбли традиционных народных инструментов

как основа коллективного народно-инструментального исполнительства в Мордовии

В статье проанализированы системообразующие факторы становления академической музыки и оркестрового народного инструментализма, определившие восходящие и нисходящие линии в процессах объединения традиционных музыкальных инструментов в коллективные формы исполнительства в Мордовии.

Ключевые слова: академизация искусства, фольклорные традиции, народные инструменты, исполнительство, музыкальное искусство, оркестр народных инструментов.

О. Г. Махо

Гротта Изабеллы д'Эсте и ее коллекция.

Изабелла д'Эсте, одна из образованнейших дам эпохи Возрождения, в своих личных апартаментах как и некоторые другие владетельные князья того времени создала студиоло, особого рода кабинет, оформленным по специальной программе, раскрывающей образ идеальной правительницы. Однако рядом она устроила «гротта» — отдельное помещение для размещения ее коллекции. Выдающееся собрание мантуанской маркизы составляли преимущественно произведения разных видов искусства, работы как античных, так и современных мастеров. Здесь были скульптуры, камеи и инталии, медали и монеты, вазы из цветного камня, изделия из серебра, но также и природные курьезы.

Ключевые слова: культура эпохи Возрождения, Палаццо Дукале в Мантуе, Изабелла д'Эсте, студиоло, гротта, коллекционирование.

Л. А. Скафтымова

О загадках последней симфонии Д. Д. Шостаковича

Статья посвящена последней, Пятнадцатой симфонии крупнейшего представителя русской культуры. Концепция ее до сих пор активно обсуждается исследователями, и единого взгляда на нее не существует. Автор приводит разные, иногда противоречивые взгляды известных музыкантов на это загадочное сочинение и высказывает свою трактовку его концепции.

Ключевые слова: Шостакович, симфония, концепция, загадочная, смерть, жизнь, бессмертие, трагическая, автобиографичность, солнечность.

В. В. Смирнов

**И. Ф. Стравинский. Грани творчества
(к проблеме периодизации)**

Автор статьи рассматривает существующие периодизации творчества И.Ф. Стравинского и, предлагает критическое переосмысление этого процесса. Задача данной статьи — попытаться наметить такую периодизацию, которая исходила бы строго из критериев стиля, и предложить иные названия периодов. Отмечая в качестве нового «стилевого зигзага» поворот к додекафонии в, канонах «Памяти Дилана Томаса» в позднем творчестве И.Ф. Стравинского автор полагает, что интерес к додекафонному методу, проявившемуся на пороге 70-летия композитора, представляет собой одну из вех стилевой эволюции.

Исходя из двух протяженных периодов, из которых в первом ведущим началом является неофольклоризм (1902–1923 г.), а во втором утверждаются тенденции новой классики (1923–1966 г.), Стравинский продемонстрировал смелые поиски и феноменальные открытия в годы «Весны священной» и уравнивающие классические тенденции в последующие годы.

Ключевые слова: И. Ф. Стравинский, додекафония, неофольклоризм, новая классика, «Весна Священная».

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Л. А. Меньшиков

Партитуры и инструкции в системе жанров современного искусства.

В системе жанров современного искусства важное место занимают такие интермедийные формы, как партитура и инструкция. История их появления связана с флюксом — акционистским течением в искусстве второй половины XX в. Их специфика состоит в том, в искусстве действия требуется предварительная запись плана предполагаемой акции. Такие записи постепенно приобретают самостоятельное художественное значение и оформляются в виде отдельного жанра. В рамках флюкса создаются специальные издания — собрания партитур и инструкций. В статье рассматривается художественная специфика указанных жанров, прослеживается их происхождение и роль в изменении отношения к творчеству в современном искусстве.

Ключевые слова: современное искусство, антиискусство, антимузыка, акционизм, ивент, перформанс, акция, партитура, инструкция.