

**Академия русского балета им. А. Я. Вагановой: опыт, традиции, практика**

**Е. Н. Байгузина**

**Интерпретация первоисточников в артистических портретах Ю. В. Пугачева**

Статья посвящена анализу первоисточников в артистических портретах художника Юрия Владимировича Пугачева (1933-1998) из коллекции Мемориального кабинета Истории отечественного хореографического образования АРБ имени А. Я. Вагановой. Автор выявляет методы работы художника как с фотографией при создании мемориальных портретов выдающихся русских артистов балета, так и с живой натурой. Вводится в научный оборот ранее не опубликованные архивные документы и материалы, раскрывающие истории создания живописных и скульптурных портретов Пугачева.

**Ключевые слова:** Ю. В. Пугачев, мемориальный портрет, живопись, первоисточник, бюст, артист балета, художественный образ, метод.

**Н. Е. Синичкина**

**Семейные хроники Н. А. Камковой: историко-культурный феномен**

В статье раскрываются новые факты биографии одной из выдающихся учениц А. Я. Вагановой – Натальи Александровны Камковой. В центре внимания находится культурная среда, из которой вышла и в которой формировалась будущая балерина и педагог.

**Ключевые слова:** Наталья Камкова, Виктор Камков, Шлиссельбург, семейные ценности, культурная среда, Гороховая улица дом 4.

**К 110-летию со дня рождения В. М. Костровицкой**

**Г. Т. Комлева**

**Мой кумир**

Вниманию читателей представлены воспоминания о периоде обучения в классе В. С. Костровицкой, о той роли и влиянии, которые оказала выдающийся педагог и незаурядная личность на дальнейшую творческую судьбу автора.

**Ключевые слова:** Вера Костровицкая, Габриэла Комлева, Соломон Гершов, Ленинградское хореографическое училище, балет.

**А. А. Шестаков**

**В. С. Костровицкая: известное имя – неизвестная судьба**

Статья, базирующаяся в основном на архивных исследованиях автора, раскрывает перед читателем малоизвестные черты личности и судьбы В. С. Костровицкой, рассказывает о ее вкладе в методику преподавания классического танца и знакомит с некоторыми эпизодами ее воспоминаний о Ленинградской Блокаде. Автор вводит в научный обиход фрагменты ранее не публиковавшихся дневниковых записей выдающегося балетного педагога.

**Ключевые слова:** В. С. Костровицкая, Дж. Баланчин, И. И. Соллертинский, балет, педагогика балета, Ленинградская Блокада, 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. 2)**

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.

**О. В. Кирпиченкова.**

### **Вечная «Весна» (к вопросу о многообразии интерпретационных возможностей произведения И. Стравинского)**

«Весна священная» – самая востребованная по числу хореографических интерпретаций среди партитур «русского периода» творчества И. Стравинского. Автор, рассматривая разнообразные стилевые и драматургические особенности хореографических интерпретаций «Весны» XX - начала XXI вв. выявляет причины необычайной востребованности произведения.

**Ключевые слова:** И. Стравинский, В. Нижинский, М. Бежар, В. Василев, Н. Касаткина, Дж. Ноймайер, К. Икеда, С. Ошима, «Весна священная».

**А. В. Лазанчина.**

### **О музыкально-хореографической драматургии балета Ф. Аштона «Маргарита и Арман»**

Статья посвящена легендарному балету «Маргарита и Арман». В статье сделан акцент на соотношении музыки Ф. Листа и хореографического решения Ф. Аштона. Учитывается соответствие драматически насыщенных и лирических эпизодов балета. Анализ проводится с позиций реализации в балете идей и образов романтической эпохи. Характерные черты романтизма находят отражение на уровне музыкального и хореографического текста, автобиографического контекста, трактовки художественных образов и эмоционального градуса воплощения чувственных переживаний.

**Ключевые слова:** Ф. Аштон, балет «Маргарита и Арман», музыкально-хореографическая драматургия, эстетика романтизма.

**А. Е. Максимова.**

### **Нить Ариадны (балет П. Шевалье де Бриссоля на музыку В. Мартин-и-Соллера)**

Ариадна – героиня греческой мифологии. В России на рубеже XVIII – XIX веков были поставлены несколько балетов на сюжет об Ариадне, Тезее и Вакхе. В статье исследуется история этих постановок с привлечением неизученных литературных и нотных источников. В центре внимания публикации неизвестное либретто и нотная рукопись балета французского хореографа П. Шевалье де Бриссоля на музыку испанского композитора В. Мартин-и-Солера «Ариадна, покинутая Тезеем на острове Наксос».

Рассмотрены проблемы текстологии, драматургии, стиля и реконструкции произведения. Либретто балета переведено с французского языка на русский и приводится впервые.

**Ключевые слова:** балет, русский музыкальный театр, либретто, оркестровые голоса, Шевалье де Бриссоля, Мартин-и-Солер

**О. И. Розанова.**

**Драмбалет - взгляд из XXI века**

В 1980-е гг. термин «драмбалет» получил откровенно негативную и даже уничижительную окраску. Профессиональный балетоведческий дискурс предъявил «драмбалету» (направлению, определяющему для весьма результативного новаторского этапа в развитии балетного искусства), обвинения в «полном отказе от традиционных классических структур» ради «отанцованной пантомимы и драматизированного танца». Автор, рассматривая феномен «драмбалета» на примерах его лучших образцов, получивших не только признание современников, но и долгую сценическую жизнь, делает вывод: хореодрама («драмбалет») – правомочный жанр балетного театра, берущий истоки в реформаторской практике Ж.-Ж. Новерра (XVIII в.), и развивавшийся в творчестве выдающихся хореографов последующих эпох.

Один из разделов статьи посвящен продуктивным творческим связям японского и русского балета, особенно активно осуществлявшимся в 1950-60-е гг. именно на почве хореодрамы.

**Ключевые слова:** М. Мордкин, Р. Глиэр, Б. Асафьев, В. Вайнонен, Р. Захаров, В. Чабукиани, Л. Лавровский, М. Мацуяма, Я. Кайтани, драмбалет, хореодрама, японский балет.

## **Психолого-педагогические аспекты хореографии**

**А. Б. Афанасьева**

**«Диалог культур» в музыкально-хореографическом фольклоре: история и современность, социокультурные и педагогические аспекты**

В статье рассматриваются функции народной хореографии; освещается процесс взаимодействия культур, во-первых, на примере связей крестьянской и городской культур в развитии музыкально-хореографических форм многофигурных хороводов и танцев; во-вторых, в хореографическом фольклоре русского и угрофинских этносов; в-третьих, в динамике бытования народного танца от прошлого к современной ситуации. Творческая адаптация французской кадрили в русских деревнях показывает, как «чужое» становится «своим», как она отвечает запросам молодежи, что меняется в процессе адаптации. Прослеживается бытование хореографического фольклора в городской культуре XX-XXI вв. Этнокультурологические аспекты проблемы дополняются освещением социокультурных и педагогических аспектов.

**Ключевые слова:** народная хореография, традиционная культура, этнокультурные взаимосвязи, этнохореография в образовании, диалог культур.

**Ю. А. Стадник**

**Этнокультурный компонент хореографического образования в СПбГУП**

Сегодня в различных сферах искусства и культуры очевидна потребность в специалистах по танцевальному фольклору, которая зачастую остаётся неудовлетворённой. Автор посвящает свою статью опыту решения этой проблемы на кафедре «Хореографического искусства» Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). В результате многолетней работы (с 2002 г.) на данной кафедре сформировался блок учебных дисциплин, направленных на подготовку специалистов и бакалавров, владеющих этнохореографическими профессиональными навыками.

**Ключевые слова:** этнохореография, хореографическая педагогика, этнический танец, народный танец, танцевальный фольклор, запись танца.



## **Вопросы методологии науки и образования**

**Г. А. Безуглая**

### **История фортепианного аккомпанемента уроку классического танца в нотных образцах**

Статья посвящена рассмотрению музыкальных примеров, иллюстрирующих методы и приемы фортепианного сопровождения урока танца в двадцатом веке. Анализируются музыкальные примеры, представленные в изданиях мастеров отечественной балетной педагогики – А. Цорна, Н. Легата, А. Вагановой (фортепианные иллюстрации С. Бродской), Л. Ярмолович (фортепианные иллюстрации М. Пальцевой). Выявляются важнейшие характерные особенности, позволяющие сформулировать функциональные критерии прикладной музыкальной импровизации для урока танца, ее основополагающие принципы. Статья знакомит с процессом зарождения и становления профессии концертмейстера балета, искусством мастеров прикладной импровизации.

**Ключевые слова:** А. Цорн, Н. Легат, А. Ваганова, С. Бродская, М. Пальцева, фортепианный аккомпанемент, история, музыка в балетном классе, концертмейстер балета, прикладная импровизация,.

## **Harmonia mundi**

**В. Н. Дробышев**

### **«Слабая» современность**

Статья посвящена эстетическому прочтению постмодернистской «слабости», концептуальным воплощением которой является «слабая теология». Современное возвращение религии из разряда явлений культуры в ее основание сопряжено с отрицанием религиозного догматизма и поисками условий для умножения культурного многообразия. В этих условиях эстетическое творчество приобретает особую значимость, поскольку оно практически генерирует различия, возрастая которых теперь оправдывается человеческое существование.

**Ключевые слова:** современное искусство, постмодернистское богословие, слабость, экзистенция

**С. В. Лаврова**

### **Инновация и повторение в музыкально-философском дискурсе:**

#### **Умберто Эко, Жиль Делез и творчество Берхада Ланга**

Статья затрагивает одну из центральных тем музыкально-философского дискурса, распространившегося от философии на теорию Новой музыки и далее на композиторскую практику. В работах Умберто Эко она звучит как «инновация и повторение», в интерпретации Жили Делеза «различие и повторение».

Противопоставляя понятия безусловной оригинальности (новации) и повторения, автор статьи анализирует характеристики «серийного» искусства, а также различные типы повтора. Автор статьи обращается к концепции «различия и повторения» в творчестве австрийского композитора Бернхарда Ланга и с позиции У. Эко и Ж. Делеза анализирует два его цикла, посвященные философской тематике «Монадологии» и «Различие и Повторение». Основным научным выводом статьи становится концептуальная близость философии и новой музыки, а также представление последней в качестве своеобразного вида постфилософской деятельности.

**Ключевые слова:** Умберто Эко, Жиль Делез, Бернхард Ланг, «инновация и повторение», Новая музыка

## **В зеркале искусств**

**Е. К. Блинова, А. Ю. Гамаскина**

### **Пространственно-изобразительные комплексы**

#### **русских интерьеров XVII – первой трети XIX вв. и их сценографический потенциал**

Статья посвящена проблемам организации пространственного образа в архитектуре и в искусстве декорации; выявлению и систематизации иконографически устойчивых композиций монументально-декоративного убранства русских интерьеров XVII – первой трети XIX века. Внимание уделено ментальным особенностям восприятия данных пространств. Устанавливаются соответствия между различными типами мышления, изобразительными формами и типами композиционных приемов, создающих гротескный пространственный образ интерьера.

**Ключевые слова:** театральное искусство, балет, сценография, декор, роспись, интерьер, архитектура, пространство, гротеск, декорирование, образ, спектакль, типы мышления, композиционные приемы.

**Л. Е. Гаккель**

### **Святослав Рихтер: «Для кого же сегодня сыграть?»**

Статья представляет собой попытку оценить жизненный путь и творческую деятельность С. Т. Рихтера с дистанции в 18 лет, прошедших со времени кончины великого пианиста. Отмечается необычное соотношение традиционных этапов профессиональной карьеры; дается характеристика Рихтера-исполнителя в главных разделах его репертуара. Показаны важные обретения Рихтера в пианистической области. В качестве итога автор статьи представляет общественную роль рихтеровского искусства, его связи с миром советской культурной современности и непреходящее значение всего, что он сделал, в судьбе мирового фортепианного исполнительства.

**Ключевые слова:** Святослав Рихтер, пианизм, исполнительское искусство, одиночество, судьба, достижения, величие, ценность

**А. А. Логунова**

### **К проблеме музыкально-драматической формы финала в операх Дж. Верди (по материалам писем композитора)**

Одним из аспектов оперной реформы Верди является преобразование традиционных оперных форм. В данной статье внимание концентрируется на высказываниях композитора, проясняющих его музыкально-драматургические принципы на примере больших финалов, с начала XIX в. строившихся по законам четырехфазной *la solita forma*. Свидетельством значения, которое Верди придавал такому финалу, служит переписка композитора, в том числе ряд писем 1880-х гг., ранее не переводившихся на русский язык.

**Ключевые слова:** Верди, Бойто, опера, финал, музыкальная драматургия.

**О. А. Скорбященская**

### **Адольф фон Гензельт и русские музыканты его времени**

Статья посвящена творческим связям немецкого пианиста, композитора и педагога Адольфа фон Гензельта, прожившего 50 лет в Петербурге, и русских композиторов его времени – П. И. Чайковского, М. А. Балакирева и А. Г. Рубинштейна.

**Ключевые слова:** Адольф фон Гензельт, П. И. Чайковский, М. А. Балакирев, А. Г. Рубинштейн, петербургская композиторская школа, петербургская фортепианная школа XIX в.

## **Теория и практика современного искусства**

**Л. А. Меньшиков**

### **Искусство, создающее реальность**

Отношения искусства и реальности – важнейшая тема авангардной и постмодернистской теории искусства. Многие художественные практики XX в. стремились соединить и отождествить искусство и жизнь, обеспечить проникновение жизни в искусство в политической и бытовом смысле. Характерную точку зрения представляет объяснение взаимодействия вымышленного и реального миров через теорию текста и интертекстуальности. В частности, это взаимодействие неоднократно становилось предметом размышлений в работах крупнейшего семиолога XX столетия, итальянского учёного и писателя Умберто Эко. Его идеи, сформулированные на материале художественной литературы, содержат значительное количество обобщений, которые имеют общеэстетический характер и объясняют специфику художественного процесса постсовременности.

**Ключевые слова:** Умберто Эко, искусство, постмодерн, автор, читатель, творчество, интерпретация, вымышленный мир, реальность, картина мира,

**В. О. Петров**

### **Эстетические позиции дадаизма**

Статья посвящена одному из самых необычных, но в то же время самых знаковых направлений в истории искусства – дадаизму. Рассматриваются его основные эстетические позиции; приводятся в пример наиболее оригинальные произведения М. Дюшана, Х. Балля, Ф. Пикабиа, Э. Сати. Утверждается, что дадаизм сыграл важную роль в становлении таких явлений второй половины XX в., как хэппенинг и перформанс, повлияв на становление акционизма в целом.

**Ключевые слова:** М. Дюшан, Х. Балль, Ф. Пикабиа, Э. Сати, дадаизм, хэппенинг, перформанс.