

УДК 008**DOI: 10.34670/AR.2024.35.46.015****Балетная хореография в системе межкультурной коммуникации****Шералиева Санира**

Приглашенный педагог-хореограф,
Curio Dance&School,
55082, США, Миннесота, Стиллуотер, W Frontage Rd, 1560;
e-mail: sanirasheralieva@gmail.com

Аннотация

Межкультурная коммуникация в контексте балетной хореографии развитых стран, прежде всего, России, Европы и Америки, зародилась в начале XX века, когда в Соединенные Штаты из Советского Союза эмигрировал Джордж Баланчин, а в Великобритании открыл «Русские сезоны» Сергей Дягилев, тем самым, положив начало интеграции в культурное пространство стран-реципиентов русского академического балета. С течением времени у американских и западных мастеров искусство танца начало пронизываться идеологией национальной идентичности и самоидентификации, вследствие чего главным целеполаганием стало создание собственной национальной школы. Тем не менее, высшая школа хореографии насквозь пропиталась полифоническим включением в постановки стилей, методик и техник педагогов разных стран, что в конечном счете породило поликультурное пространство «международного балета». Как итог, в современной хореографии России и Америки сегодня находят отражение различные школы танца – от академического точного исполнительства, до эксцентричных экспериментальных инклюзий. Как следствие, учебные заведения указанных государств сегодня занимают лидирующие позиции на арене мирового искусства, и, в то же время, находятся в постоянном поиске своего идеала, как когда-то стали для мира балетной хореографии корифеями Агриппина Ваганова, Марта Грэхем, Джордж Баланчин и другие балетмейстеры.

Для цитирования в научных исследованиях

Шералиева С. Балетная хореография в системе межкультурной коммуникации // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 118-123. DOI: 10.34670/AR.2024.35.46.015

Ключевые слова

Балет, хореография, Соединенные Штаты Америки (США), Российская Федерация (РФ), танец, межкультурная коммуникация, искусство, транскультурализм.

Введение

Межкультурное взаимодействие мастеров балетной хореографии берет свое начало с эмиграции, а именно, множество корифеев классического танца переезжали из одной страны в другую в творческом поиске или из-за других соображений, вследствие чего в стране-реципиенте эти балетмейстеры порождали своим мощным потенциалом новые творческие коллизии в танцевальном искусстве, благодаря чему их школы, техники и методики выходили на международный уровень, став предельно значимым витком в преподавательской и исполнительской практиках на несколько десятилетий вперед (например, Джордж Баланчин (1904-1983, переехал из России в США), Хосе Лимон (1908-1972, Мексика – США), Анна Павлова (1881-1931, Россия – Англия), Матильда Кшесинская (1872-1971, Россия – Франция), Михаил Фокин (1880-1942, Россия – США) и т.д.

Материалы и методы исследования

В данной статье рассматривается межкультурная коммуникация таких стран, как Америка и Россия. При этом использовались следующие методы: междисциплинарное теоретическое исследование научной литературы по исследуемой проблеме, описание, обобщение, а также метод структуризации и систематизации материала.

Результаты и обсуждение

Межкультурная коммуникация на уровне искусства всегда отличалась тактичностью, изяществом и дружелюбием, в результате чего школы танцевального и другого вида художественной деятельности впитывают в себя по сей день лучшие традиции и опыт именитых педагогов и мастеров. На рисунке 1 представлены сферы межкультурного взаимодействия, в рамках которых выстраивается наиболее конструктивный и плодотворный диалог между странами на уровне высокого искусства (см. рисунок 1).

Согласно рисунку 1, можно условно выделить 4 основные сферы межкультурной коммуникации, которые способствуют становлению мирового искусства и обмену опытом.

Между тем любое общение начинается с языка, поэтому при рассмотрении танцевальных практик важно также проследить историографию становления терминологического аппарата балета. А именно, специфика преподавания классической и современной хореографии в России и США повлекли за собой формирование определенного словаря.

Согласно исследованиям В.Ю. Никитина (2020), в русской и американских системах балетной хореографии терминологический аппарат стал отличаться в зависимости от принципов преподавательской деятельности балетмейстеров [Никитин, 2020, 149] (см. таблицу 1).

Согласно вышепредставленной таблице 1, в процессе становления балета как самостоятельного вида искусства, преподавательская деятельность в исследуемых странах претерпевала определенные трансформации, в результате чего сформировался соответствующий понятийно-терминологический аппарат. Данные тенденции прослеживались в каждом элементе образовательной траектории, например, как подчеркивает Дж. Моррис (*G. Morris*, 2022), в классическом балете (*'danse d'école'*) позиция Дж. Баланчина (*George Balanchine's*, 1904–1983) очень разнилась с педагогическими подходами Нинетт де Валуа

(*Ninette de Valois*, 1898-2001). Каждый из них расставлял приоритеты определенным балетным шагам и тому, как они должны быть выполнены [Morris, 2022, 2].

Рисунок автора

Рисунок 1 - Сферы межкультурной коммуникации в контексте балетной хореографии

Таблица 1 - Понятийно-терминологический аппарат балетной хореографии в России и Америке

Термин	Соединенные Штаты Америки	Российская Федерация
«Школа»	Дефиниция обозначает наименование конкретного учебно-воспитательного учреждения, например: <i>'Oldfields School'</i> («Школа Олдфилдс»), <i>'Saint James School'</i> («Школа Сент-Джеймс»), <i>'St. Paul's School'</i> («Школа Святого Павла»), <i>'Linden Hall School'</i> («Школа Линден Холл»), <i>'Walnut Hill School for the Arts'</i> («Школа искусств Уолнат Хилл») и т.д.	Помимо классической интерпретации, понятие «школа» трактуется как «система практической подготовки исполнителей» [Никитин, 2020, 149], т.е. методика и педагогические приемы, выучка, опыт, например: «русская национальная балетная школа», «ведущая балетная школа федерального значения», «московская балетная школа», «школа женского исполнительства Вагановой» и т.д.
«Техника»	Авторский стиль, принципы танцевальных движений и их последовательность, в т.ч. цели и стратегия обучения, созданные конкретным педагогом, например: техника Дж. Балanchина (1904-1983) – <i>'Balanchine technique'</i> или <i>'Balanchine method'</i> , техника Грэхем (1894-1985) – <i>'Graham technique'</i> , техника Эйли (1931-1989) – <i>'Ailey technique'</i> , техника Каннингхэм (1919-2009) – <i>'Cunningham technique'</i> , техника Бежара (1927-2007) – <i>'Béjart technique'</i> и т.д.	Способ выполнения танцевального движения, характеризующийся определенной степенью эффективности, например, «балетная техника», «техника классического балета», «техника балетного артиста» [Касенкова, 2021, 40], представляющая синтез опыта и знаний какого-либо балетмейстера (например, О. Спесивцевой: 1895-1991, Россия – США).

Термин	Соединенные Штаты Америки	Российская Федерация
«Метод» и «методика»	<p>Метод создания танцевального движения, например, метод М. Грэхем (1894-1991): неидеализированная пластика, угловатый «рисунок», неэстетичные позы, обличающие истинные, даже нелестные чувства человека [Озджевиз, 2015, 23];</p> <p>Метод Каннингхэма – элементы игры и серьезности; один из подходов постановки танца – импровизация с помощью записок (для каждой части тела балетмейстер писал на бумажке элемент движения, затем вытягивал их посредством случайной выборки и, набрав требуемое количество материала, соединял все в единой постановке [Озджевиз, 2015, 40]) и т.д.</p>	<p>Приемы и способы выполнения танцевальных движений, используемые в зависимости от поставленной задачи. Методика – система методов, используемая педагогом в обучении танцоров, ориентируемая на достижение определенного результата, например, методика А.Я. Вагановой (1879-1951) [Валукин, 2015; Никитин, 2020, 149]: в первую очередь, балетмейстер «объясняет смысл и характер движений танца и учит воспринимать их сознательно, а не механически» [Валукин, 2015, 218-218]. Согласно данной методике следует изначально вводить простые движения – экзерсис (в младших классах), которые с годами оттачиваются и существенно усложняются, беря во внимание индивидуальные данные и способности каждого обучающегося. Согласно А.Я. Вагановой, важно прививать танцорам «навыки осмысления хореографического приема, сделать его средством художественной выразительности» [Валукин, 2015, 217].</p>
Очевидно, что в обоих тезаурусах понятие «метод» имеет более широкое значение, чем термин «техника» [Никитин, 2020, 150].		
«Танцевальное направление»	<p>Смешение разных танцевальных стилей – танец модерн, джаз-модерн, постмодерн, историко-бытовой и характерный танец [Озджевиз, 2015, 5] и т.д. Как подчеркивает Е.Л. Озджевиз (2015) – редко кто из балетмейстеров склонен соблюдать чистоту стиля.</p>	<p>В русском балете закрепилось два танцевальных направления: классический академический балет, народно-сценический танец [Никитин, 2020, 150]. Позже возник третий вид – современный балет (например, шоу-балет Аллы Духовой «Todes»).</p>
«Стиль»	<p>Вид танца или способ танцевать. В США превалирует стиль без образца и «танцевальный плюрализм» – смешение стилей произошло в результате попытки передать в балете «субъективное начало в искусстве... а не «перенасыщенность» деталями, точность и рационализаторством» [Озджевиз, 2015, 6]. Например, стиль Д. Хамфри отличается от стиля М. Грэхем большей плавностью движений, превалированием широких жестов, легкими быстрыми шагами, широкими движениями опускающегося и поднимающегося тела из горизонтального в вертикальное положение и обратно [Humphrey, www].</p>	<p>Стиль – ««мировоззренческая, эстетическая проблема» [Никитин, 2020, 67]. Например, в школе А.Я. Вагановой превалирует активный и масштабный стиль и неприемлет французская школа [Валукин, 2015, 216]. В современном балете – «методика отдельных стилей... нет общего стиля как в классическом танце» (Г. Абрамов) [Никитин, 2020, 150], т.к. при создании стиля в основе композиции используются гомофонические (унисон, контраст, аккомпанемент, переключка, остигатный бас) и полифонические приемы (имитация, контрапункт, переключка, перехват, множественность) [Кирьянкова, Комович, 2020, 6].</p>

Рисунок автора

Заключение

Феномен межкультурной коммуникации охватывает предельно широкий спектр взаимодействия сфер искусства, начиная от учебных и научных публикаций, оканчивая волнами культурной и интеллектуальной эмиграции, которые порождают в конечном итоге значительные исторические коллизии, способные менять кривую политических, образовательных и экономических траекторий, не говоря уже о формировании положительного мнения страны-реципиента о корифеях балетной хореографии как о типичных представителях своего народа. Такие межкультурные обмены способствуют мотивации изучать иностранный язык, культуру, традиции, обычаи инофонов, а также выбирать образовательные и туристические поездки, а также зарубежные деловые командировки, но, главное, знакомиться с искусством на родине балетмейстеров и организовывать международный академический обмен студентами, что в конечном итоге порождает транскультурализм.

Библиография

1. Валукин М.Е. Педагогический вклад А.Я. Вагановой в развитие школы классического танца // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 1 (63). С. 216-219.
2. Ведерникова М.А. Ретрансляция достижений российской школы классического танца в деятельности эмигрантов балета первой волны, 1917-1939 // Ярославский педагогический вестник. 2012. № 1. С. 282-284.
3. Касенкова Ю.А. Уникальность «Техники балетного артиста» Ольги Спесивцевой // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2021. № 5 (76). С. 39-40.
4. Кирьянкова А.П., Комович С.Э. Особенности выразительных средств и композиционных приемов в современной хореографии // The Scientific Heritage. 2020. № 46-6 (46). С. 3-8.
5. Никитин В.Ю. Сравнительный анализ систем хореографического образования в России и западной Европе // Вестник МГУКИ. 2020. № 4 (96). С. 148-157.
6. Озджевиз Е.Л. Модерн и постмодерн в танцевальной культуре. Саратов, 2015. 95 с.
7. Пчелкина Н.М. Гастроли Большого театра через призму американской прессы // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 6-2. С. 143-146.
8. Терентьева Н.А. Балетное искусство: динамика социокультурного развития // Челябинский гуманитарий. 2011. № 4 (17). С. 104-110.
9. Humphrey D. Contemporary-Dance.org. URL: <https://www.contemporary-dance.org/doris-humphrey.html>
10. Morris G. Historical schooling: ballet style and technique. Research in Dance Education. 2022. 20 p.

Ballet choreography in the system of intercultural communication

Sanira Sheralieva

Guest Teacher-Choreographer,
Curio Dance&School,

55082, 1560, W Frontage Rd, Stillwater, Minnesota, USA;
e-mail: sanirasheralieva@gmail.com

Abstract

Russian Academy of Sciences Intercultural communication in the context of ballet choreography in developed countries, primarily Russia, Europe and America, originated in the early twentieth century, when George Balanchine emigrated to the United States from the Soviet Union, and Sergei Diaghilev opened the Russian Seasons in the UK, thereby initiating integration into the cultural space of the recipient countries of the Russian academic ballet. Over time, American and

Western masters began to permeate the art of dance with the ideology of national identity and self-identification, as a result of which the creation of their own national school became the main goal setting. Nevertheless, the higher school of choreography was thoroughly saturated with the polyphonic inclusion of styles, techniques and techniques of teachers from different countries in productions, which ultimately gave rise to the multicultural space of "international ballet". As a result, the modern choreography of Russia and America today reflects various schools of dance – from academic precision performance to eccentric experimental inclusions. As a result, the educational institutions of these states today occupy leading positions in the arena of world art, and, at the same time, are in constant search of their ideal, as Agrippina Vaganova, Martha Graham, George Balanchine and other choreographers once became luminaries for the world of ballet choreography.

For citation

Sheralieva S. (2024) Baletnaya khoreografiya v sisteme mezhkul'turnoi kommunikatsii [Ballet choreography in the system of intercultural communication]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 118-123. DOI: 10.34670/AR.2024.35.46.015

Keywords

Ballet, choreography, United States of America (USA), Russian Federation (RF), dance, intercultural communication, art, transculturalism.

References

1. Humphrey D. *Contemporary-Dance.org*. Available at: <https://www.contemporary-dance.org/doris-humphrey.html> [Accessed 11/11/2023]
2. Kasenkova Yu.A. (2021) Unikal'nost' «Tekhniki baletnogo artista» Ol'gi Spesivtsevoi [The uniqueness of Olga Spesivtseva's "Ballet Artist Technique"]. *Vestnik Akademii russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoi* [Bulletin of the Academy of Russian Ballet named after. A. Ya. Vaganova], 5 (76), pp. 39-40.
3. Kir'yankova A.P., Komovich S.E. (2020) Osobennosti vyrazitel'nykh sredstv i kompozitsionnykh priemov v sovremennoi khoreografii [Features of expressive means and compositional techniques in modern choreography]. *The Scientific Heritage*, 46-6 (46), pp. 3-8.
4. Morris G. (2022) *Historical schooling: ballet style and technique. Research in Dance Education*.
5. Nikitin V.Yu. (2020) Sravnitel'nyi analiz sistem khoreograficheskogo obrazovaniya v Rossii i zapadnoi Evrope [Comparative analysis of choreographic education systems in Russia and Western Europe]. *Vestnik MGUKI* [Bulletin of the Moscow State Institute of Culture], 4 (96), pp. 148-157.
6. Ozdzhviz E.L. (2015) *Modern i postmodern v tantseval'noi kul'ture* [Modern and postmodern in dance culture]. Saratov.
7. Pchelkina N.M. (2014) Gastroli Bol'shogo teatra cherez prizmu amerikanskoi pressy [Tours of the Bolshoi Theater through the prism of the American press]. *Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mysl'* [Historical and social-educational thought], 6-2, pp. 143-146.
8. Terent'eva N.A. (2011) Baletnoe iskusstvo: dinamika sotsiokul'turnogo razvitiya [Ballet art: dynamics of sociocultural development]. *Chelyabinskii gumanitarii* [Chelyabinsk Humanitarian], 4 (17), pp. 104-110.
9. Valukin M.E. Pedagogicheskii vklad A.Ya. (2015) Vaganovoi v razvitie shkoly klassicheskogo tantsa [Pedagogical contribution of A.Ya. Vaganova in the development of the school of classical dance]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts], 1 (63), pp. 216-219.
10. Vedemikova M.A. (2012) Retranslyatsiya dostizhenii rossiiskoi shkoly klassicheskogo tantsa v deyatelnosti emigrantov baleta pervoi volny, 1917-1939 [Retranslation of the achievements of the Russian school of classical dance in the activities of the first wave of ballet emigrants, 1917-1939]. *Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik* [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 1, pp. 282-284.