

АННОТАЦИЯ

к тексту докторской диссертации Аухадиева Ильзата Ришатовича «Методология режиссуры в национальных балетах казахстанских хореографов (2005–2017)», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D040600 — Режиссура»

Разветвление хореографического искусства XX века на множество направлений и стилей (модерн, экспрессионизм, неоклассицизм, драмбалет, симфонизм, абстракционизм, постмодернизм) с одной стороны небывало обогатило балетный театр, с другой же стороны значительно усложнило методологию художественного творчества хореографов. Каждое из перечисленных направлений танцевального искусства сформировало собственную эстетическую программу. Например, в танце модерн и немецком экспрессионизме первостепенной задачей считается свободное самовыражение танцовщика через движение; в симфонизме и отчасти неоклассицизме главное место отводится музыке, которая становится определяющей в структуре танцевального действия; драмбалет способствовал сближению режиссуры драматического театра с балетным; абстракционизм провозглашает танец как самостоятельное художественное явление спектакля, которое не нуждается ни в сюжетной, ни в музыкальной мотивировке; а постмодернизм уравнивает все известные направления и стили хореографии, строя балетный спектакль на основе синтеза их эстетических принципов, режиссерских методов. Таким образом, методология режиссуры современного балета становится одним из наиболее многоаспектных и сложных для научного анализа явлений хореографического искусства начала XXI века.

В связи со всем вышеизложенным **актуальность темы** данного диссертационного исследования заключается в предпринятой впервые попытке выявить характеристики влияния мирового хореографического искусства на развитие современного казахского балетного театра путем анализа методологии режиссуры национальных балетов казахстанских хореографов, поставленных в 2005–2017 годы.

Степень изученности проблемы

Проблемы режиссуры в балете рассматривали такие авторы, как Ф. В. Лопухов, Р. В. Захаров, В. М. Гаевский, В. Ю. Никитин, J. Lawson, M. Bremser, Г. Н. Добровольская, К. Я. Голейзовский, Ю. Ю. Рязанова.

Вопросы синтеза литературы, музыки, хореографии, живописи в балете рассматривали Ю. И. Слонимский, В. В. Ванслов, Ю. Б. Абдоков, В. М. Красовская, С. В. Лаврова, B. Haggins, S. Jordan, Ю. Ю. Рязанова, М. В. Переверзева, А. В. Епишин, А. А. Иванов, В. Я. Светлов, Е. В. Панова, А. Чужой, Е. А. Тумина, А. Т. Веллингтон, Н. В. Аргамакова, Е. В. Кисеева, А. А. Иванов, Н. Шахмурадова и Г. Сайтова.

Основы сценарной, музыкальной и живописной режиссуры в балете XVIII столетия исследовали В. М. Красовская, M. E. Perugini, D. G. Ломтев, D. Lynham, M. H. Winter, I. Guest, P. Michaut, В. М. Пасютинская, Д. З. Хазиева, Л. В. Кириллина. Особую ценность представляют публикации известных балетмейстеров и теоретиков танца эпохи Просвещения Дж. Уивера, Ж. Ж. Новерра, Г. Анджолини.

Дивертиментность и архитектоника в балетах классического наследия проанализированы в работах таких авторов, как А. А. Плещеев, В. Я. Светлов, А. Я. Левинсон, С. Н. Худеков, Л. Д. Блок, Ю. А. Бахрушин, С. В. Катонова, О. А. Петров, А. П. Демидов, Е. В. Панова, В. М. Гаевский, А. М. Полубенцев, Ф. В. Лопухов-младший, Б. А. Илларионов. В определении методологии режиссуры

балетного академизма большое значение имеют мемуары выдающихся хореографов М. И. Петипа, М. М. Фокина, известной балерины Е. О. Вазем и других.

Специфика драматических и симфонических балетов XX века рассматривалась в работах Ю. И. Слонимского, В. М. Красовской, Ф. В. Лопухова, Р. В. Захарова, В. М. Гаевского, П. М. Карпа, В. В. Ванслова, Е. Я. Суриц, Г. Н. Добровольской, Б. А. Львова-Анохина. Большой фактологической основой послужили опубликованные материалы, воспоминания, статьи и мемуары известных советских балетмейстеров А. А. Горского, К. Я. Голейзовского, Л. М. Лавровского, А. Б. Мессерера, М. М. Плисецкой и других.

Становление и развитие неоклассицизма, экспрессионизма, модернизма и абстракционизма в балете исследовали Н. П. Рославлева, С. В. Лаврова, О. Н. Полисадова, К. К. Bradley, А. А. Кайдановская, R. Climenhaga, В. И. Максимов, М. Н. Погребняк, О. А. Виноградова, Н. А. Де Ла Торре, В. М. Гаевский и П. Д. Гершензон и другие.

Проблемы современной режиссуры балета изучали авторы F. Reyna, A. Haskell, J. Lawson, B. Haggin, S. Gordon, J. Anderson, M. Bremser, S. Au, S. Jordan, C. Lee, N. Raynolds & M. McCormick, R. Gottlieb, M. Naughtin, Е. Я. Суриц, Е. В. Васенина, В. Ю. Никитин, Е. Л. Озджевиз, Т. А. Кудрявцева, Ю. Ю. Рязанова, М. В. Переверзева, Г. А. Комаров, Ю. Б. Абдоков, С. В. Лаврова, Ю. М. Чурко и другие.

Особенности национальных балетов казахстанских хореографов XX – начала XXI века рассматривались в работах Л. П. Сарыновой, С. А. Кузембаевой, Ш. Б. Жиенкуловой, Д. Т. Абирова, О. В. Всеволодской-Голушкевич, Б. Г. Аюханова, Л. А. Жуйковой, Г. Т. Жумасеитовой, Т. О. Изим, Ф. Б. Мусиной, Л. А. Мамбетовой, А. Б. Шанкибаевой, А. К. Кульбековой, А. Т. Молдахметовой, А. А. Садыковой, А. Е. Кусановой.

Достижения современного мирового и казахстанского балетоведения позволяют составить целостную картину развития хореографического искусства от истоков до начала XXI века. Однако методология режиссуры национальных балетов в контексте влияния ведущих тенденций, направлений и стилей мировой хореографии не раскрыта и не становилась темой отдельного исследования.

Объект исследования – методология режиссуры в различных направлениях и стилях мирового хореографического искусства.

Предмет исследования – методология режиссуры национальных балетов казахстанских хореографов 2005–2017 годов, в контексте современных тенденций развития мирового хореографического искусства.

Цель исследования – комплексный интердисциплинарный анализ методологии режиссуры в казахском национальном балете начала XXI века в контексте тенденций развития различных направлений зарубежного танцевального искусства.

Задачи исследования:

1) рассмотреть становление балета в танцевальной культуре XVIII века через призму сценарной, живописной и музыкальной режиссуры;

2) проанализировать и выделить характеристики методологии современной режиссуры балета в контексте взаимовлияния драматургии, музыки, хореографии и визуальных технологий;

3) исследовать дивертиментность и архитектоничность как принципы режиссуры балетов классического наследия;

- 4) раскрыть драматургию и музыку как структурообразующие компоненты драматических и симфонических балетов;
- 5) определить специфику экспериментальной режиссуры хореографического неоклассицизма, экспрессионизма, модернизма и абстракционизма;
- 6) рассмотреть мир персонажей и структуру действия в балете «Элкисса» в контексте режиссуры балетного академизма;
- 7) проанализировать синтез постановочных принципов драмбалета, симфонизма и современной хореографии в балетах «Қыз Жібек» и «Жеңіздірнақ»;
- 8) проанализировать методы адаптации глобальных тенденций современной режиссуры в национальных балетах.

Методологической базой для анализа стал синтез разных балетоведческих теорий конца XX века: теория музыкально-хореографической драматургии балета Ю. И. Слонимского в сочетании с теорией о синтетической сущности балета В. В. Ванслова и теорией о музыкальной поэтике балета Ю. Б. Абдокова. Данные теории охватывают разные аспекты методологии режиссуры балета. Ю. И. Слонимский рассматривает музыкально-хореографическую драматургию в балетах XIX века. Его теория не применялась при анализе спектаклей XX – начала XXI столетия. Работа Ю. Б. Абдокова затрагивает разные формы взаимовлияния лишь музыки и хореографии. Потому драматургия и оформление остаются за гранью его научных интересов. Закономерности взаимодействия всех компонентов балета (драматургии, музыки, хореографии, оформления) рассматриваются в теории В. В. Ванслова о синтетической сущности балета. Однако Ванслов раскрывает свою работу на примере творчества только советских хореографов. Под научный анализ не попадают спектакли зарубежных балетмейстеров. Потому, для комплексного анализа методологии режиссуры в хореографическом искусстве XVIII, XIX, XX, начала XXI веков необходим синтез перечисленных теорий.

В определении понятия «методология режиссуры в балете» автор опирался на разработки следующих исследователей: Ф. В. Лопухова, Ю. И. Слонимского, В. М. Красовской, Р. В. Захарова, П. М. Карпа, В. В. Ванслова, N. Reynolds & M. McCormick, M. Bremser, В. Ю. Никитина.

При изучении истоков сценарной, музыкальной и живописной режиссуры в балете XVIII века, автор опирался на публикации известных балетмейстеров и теоретиков танца эпохи Просвещения Дж. Уивера, Ж. Ж. Новерра, Г. Анджолини, а также на исследования В. М. Красовской, М. Е. Perugini, Д. Г. Ломтева, D. Lynham, M. H. Winter, I. Guest, P. Michaut, A. Я. Левинсона и других.

Осмыслинию эстетики и художественных особенностей балетного театра XIX века способствовали мемуары выдающихся хореографов М. И. Петипа, М. М. Фокина и труды балетоведов А. А. Плещеева, В. Я. Светлова, Ю. И. Слонимского, I. Guest, Ю. А. Бахрушина, Ф. В. Лопухова, В. М. Красовской, О. А. Петрова, Е. В. Пановой, В. М. Гаевского и других.

Характеристику балетного театра XX века с многообразием различных направлений и методов режиссуры, удалось составить благодаря работам Р. В. Захарова, П. М. Карпа, В. В. Ванслова, Е. Я. Суриц, Г. Н. Добровольской, Н. П. Рославлевой, С. В. Лавровой, О. Н. Полисадовой, К. К. Bradley, R. Climenhaga, В. И. Максимова, О. А. Виноградовой, Н. А. Де Ла Торре, В. М. Гаевского и П. Д. Гершензона, Н. Шахмурадовой и Г. Сайтовой и других.

Для раскрытия режиссерских методов казахстанских хореографов в контексте истории и тенденций развития казахского балета автор опирался на исследования Л. П. Сарыновой, С. А. Кузембаевой, Ш. Б. Жиенкуловой, Д. Т. Абирова, О. В. Всеволодской-Голушкевич, Б. Г. Аюханова, Л. А. Жуйковой, Г. Т. Жумасетовой, Т. О. Изим, Ф. Б. Мусиной, Л. А. Мамбетовой, А. Б. Шанкибаевой, А. К. Кульбековой, А. Т. Молдахметовой, А. А. Садыковой, А. Е. Кусановой и других.

В диссертации были применены различные комбинации следующих **методов исследования:**

1) **ретроспективный анализ и кроскультурный подход** применяются в данной работе для отслеживания причинно-следственных связей формирования и развития методологии режиссуры балета от его истоков до начала XXI века, а также для определения и сравнения характеристик различных периодов развития культуры, господствующих идеологий в искусстве и тенденций, а также их влияния на методологию режиссуры балета;

2) **структурный и компаративный анализ** позволили изучить строение действия в балетах, соотношения сцен и эпизодов, а также их роли в драматургии всего спектакля. Удалось рассмотреть структурно-сintетические компоненты балета (драматургию, музыку, хореографию и оформление) и сравнить режиссерские методы их синтеза. Также были выявлены концептуальные сходства и различия в режиссерских подходах казахстанских и зарубежных хореографов;

3) **стилистический анализ и интервьюирование** способствовали выявлению системы устойчивых форм, выразительных средств и режиссерских методов в определенных стилях и направлениях хореографического искусства. Интервью с казахстанскими хореографами позволили раскрыть особенности их режиссерских подходов и методов, форм и выразительных средств в аспекте структурных и стилевых особенностей казахских национальных балетов;

4) **визуальный и герменевтический методы** позволили проанализировать видеозаписи балетов с целью выявления методов и подходов режиссуры, их связей с разными стилями хореографического искусства, а также изучить современные визуальные элементы балетов (видео-, фото-проекции), чтобы раскрыть их содержание и влияние на смысловой контекст балета.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые:

1) становление балета в танцевальной культуре XVIII века рассмотрено через призму сценарной, живописной и музыкальной режиссуры, что позволило проследить истоки и закономерности формирования режиссуры хореографического искусства;

2) проанализирована методология современной режиссуры балета в контексте взаимовлияния драматургии, музыки, хореографии и визуальных технологий, что позволяет рассматривать режиссуру спектаклей XXI века в контексте синтеза искусств;

3) дивертиментность, архитектоничность раскрыты как принципы режиссуры балетов классического наследия, что позволяет использовать эти категории как критерии анализа постановок: насколько сохраняется архитектоника формы или дивертиментная структура, и каким образом они трансформируются в современной режиссуре;

4) драматургия и музыка проанализированы как структурообразующие компоненты драматических и симфонических балетов, что дает возможность

проследить, как в современной режиссуре от этих принципов либо отталкиваются (переходя к ненarrативности, фрагментарности), либо переосмысяляют их;

5) определены особенности экспериментальной режиссуре хореографического неоклассицизма, экспрессионизма, модернизма и абстракционизма, что дает возможность показать современный балет как результат синтеза и переосмысливания различных экспериментальных методов режиссуры;

6) рассмотрены мир персонажей, архитектоника и диверсментная структура действия балета «Элкисса» в контексте режиссуре балетного академизма, что раскрывает особенности образного и драматургического строя балета, показывая его как синтез национального содержания и академической формы;

7) раскрыт синтез постановочных принципов драмбалета, симфонизма и современной хореографии в балетах «Қыз Жібек» и «Жезтұрнақ», что позволяет обосновать, что современная режиссуре национального балета выходит за пределы традиционной иллюстративности и оперирует интерпретационными подходами, свойственными театру эпохи постмодернизма;

8) ненarrативность, компиляция и полистилистика проанализированы как адаптированные методы современной режиссуре в балетах казахстанских хореографов, что демонстрирует, как они осваивают и адаптируют глобальные тенденции (ненarrативность, полистилистику, компилятивность), создавая собственные варианты современной балетной режиссуре.

Положения, выносимые на защиту:

1) Ключевая реформа балетного спектакля XVIII века заключалась в утверждении сюжетной целостности, когда драматическое действие становится основой композиции и подчиняет себе хореографический и музыкальный материал. Выразительная хореография превращается в средство раскрытия характеров и драматургических коллизий, что знаменует переход к психологически мотивированному танцевальному жесту. Музыкально-пластический синтез усиливает единство действия: музыка определяет ритмическую, интонационную и образную структуру танца, что в дальнейшем станет основой симфонизации балета. Живописное оформление сцены создает пространственно-зрелищную среду и усиливает образный строй произведения.

Эти процессы в совокупности сформировали фундаментальные основы балетной драматургии, где действие выстраивается по законам театральной логики, а также заложили методологические предпосылки для развития режиссуре: сценарной (построение драматургии спектакля), музыкальной (организация партитуры в единстве с хореографией) и живописной (создающей визуальную атмосферу). Потому именно XVIII век можно рассматривать как этап рождения целостной системы балетного театра, в которой синтез музыки, пластики и живописи получает режиссерское осмысливание и становится основой для дальнейшей эволюции балетного искусства в XIX–XX веках.

2) Современная режиссуре балета характеризуется эклектичностью и фрагментарностью, обусловленными синтезом разнородных художественных методов, авторскими интерпретациями сюжета, компиляцией музыкальных произведений, активным использованием мультимедийных средств и стилистическим смешением разных техник танца. Доминирующий принцип драматургии – это формальный эксперимент, который главенствует над содержательной целостностью, что приводит к размытости образов, утрате сюжетной логики и преобладанию эстетики кича и эпатажа.

3) Режиссура балетов классического наследия строится на основе сказочных сюжетов, архитектоничности системы персонажей, дивертистическом действии и сюитности музыкальной формы. В рамках этой модели закладываются истоки симфонизма в балетной режиссуре, тогда как элементы «белого» (симфонического) балета применялись лишь частично, выступая как компонент, а не как доминирующий принцип драматургии.

4) В драматических балетах преобладает литературоцентрическая модель построения спектакля, при которой все синтетические компоненты – музыка, хореография, мизансцены – подчиняются сценарию, что приводит к дисбалансу между синтетическими компонентами балета. Композиционной основой служит сюитно-симфоническая партитура, а пантомима и танец мотивированы бытовыми обстоятельствами. Для данных балетов характерны отказ от «белого балета», отсутствие метафоричности, символики и смысловой многослойности, что определяет их как произведения с линейной, однозначной драматургической структурой.

5) В режиссуре симфонизма и неоклассицизма балет строится на доминировании музыкальной драматургии симфонического типа, которая определяет структуру, образную систему и выразительные формы хореографии. Все синтетические компоненты спектакля подчиняются музыкальной логике, танец занимает подчиненную позицию, а поиск музыкально-хореографического синтеза осуществляется через обобщенные формы, отказ от линейного повествования (антинарративность), компиляцию и стилистические аллюзии. Симфоническая музыка выступает организующим началом в ладотональном, образном и метроритмическом единстве с пластическим решением балета.

6) Экспрессионизм и танец модерн знаменуют собой этап радикального пересмотра хореографических принципов, характеризующийся освобождением танца от традиционных канонов театральной хореографии и разрыва синтетической связи с сюжетом, музыкой и сценографией. В центре внимания оказываются выразительность внутренних состояний, эмоциональное воздействие на зрителя и эпизодичность сценической конструкции. Происходит переориентация на социально-политическую проблематику и утверждение автономии танца как самодостаточной художественной формы, что приводит к утрате интегративного синтеза сценарных, музыкальных и визуальных компонентов сценического действия.

7) В эстетике хореографического абстракционизма происходит радикальная десемиотизация танца, которая сопровождается полной утратой связи с литературным, музыкальным и живописным началом. Танец утверждается как самодовлеющая форма, свободная от нарратива, эмоционального выражения и рациональной мысли, что приводит к формализации пластического языка и акценту на абстрактную хореографическую разработку. Формируется формалистская парадигма сценического действия, основанная на абстрактной пластике, самоиронии, расплывчатой метафорике и фрагментарности образов. Утрата художественного синтеза с музыкой и драматургией компенсируется визуально-зрелищными средствами (световые эффекты, видео- и фото-проекции), что не восполняет выразительный дефицит, но приводит к снижению выразительности, музыкальной примитивизации и потере содержательной глубины художественного образа.

8) Балет «Элкисса» отличается строгой последовательностью действия и опорой на дивертистическую структуру. Сценарий, созданный на основе мотивов героических эпосов, органично адаптирован к жанру балета-сказки. Театральные эффекты (танец

мотыльков с волшебной тканью, вознесение Айши и младенца) встроены в драматургию и подчинены эстетике сказочного нарратива. II акт характеризуется насыщенностью и динамикой, однако преобладание дивертишента ограничивает развитие конфликта и образа главного героя: Арыстан лишен эмоционально-психологического и музыкально-хореографического развития. В результате иерархия персонажей, свойственная академизму XIX века, утрачивает структурную архитектонику.

9) В балете «Кыз-Жибек и Бекежан» Аюханов впервые в истории казахстанского балета переносит драматургический акцент на антагониста. Сюжет развернут как история духовного падения Бекежана, что отражает новаторство авторской концепции. Постановка основана на принципах драмбалета: четкая структура, последовательное развитие действия, переработка первого и второго актов для выделения роли главного персонажа. Однако перераспределение музыкального материала привело к утрате цельной кульминации и ограничило симфоническое развитие действия. Спектакль сочетает методы режиссуры драмбалета и хореографического симфонизма, что приближает его к модели психологического спектакля. Пантомима и драматически мотивированная хореография становятся ведущими средствами выразительности. Танцевальная лексика строится на соединении классического с элементами казахского национального танца.

В балете «Жезтырнак» А. Адамова применила синтез постановочных принципов режиссуры хореографического симфонизма и современного танца, что свидетельствует о формировании нового типа режиссерского мышления. Постановка демонстрирует соединение структурной цельности, масштабности формы и сквозного развития образов, присущих симфонизму, с пластической свободой, фрагментарностью и экспрессивностью современной хореографии. Адамова сочетает постановочные методы академизма, драмбалета и модернистской режиссуры. Она применяет принципы развития главной и побочной партий в танце, импровизации и анализа внутреннего состояния персонажа. Полистилистика хореографии спектакля органично сочетает классический, современный и казахский танец, что усиливает выразительность сценического действия. Обращение к таким современным приемам, как монтаж и жанровая игра с эстетикой ужаса, расширяет выразительные границы балета.

10) Современная режиссура балета в Казахстане демонстрирует адаптацию глобальных тенденций современного театра – ненarrативности, компилятивности и полистилистики – на национальной почве. В балетах Авахри («Жусан»), Туткибаевой («Легенды великой степи») и Садыковой («Тұран дала – Қыран дала») формируется новый режиссерский язык, основанный на отказе от линейной событийности; на синтезе классического, казахского и современного танца; применении видеопроекций и мультимедийных технологий как смыслообразующих средств. Постмодернистская методология режиссуры проявляется в контрастной структуре эпизодов, полифоническом развитии танца, компилятивном музыкальном материале и использовании приемов кинематографического монтажа. В хореографии усиливается метафоричность и символизм, пластика становится инструментом философского осмыслиения темы. В творчестве казахстанских хореографов утверждается новая модель балетной режиссуры, соединяющая национальную традицию с универсальными художественными принципами мирового современного хореографического искусства.