

Нина Пилипенко  
Ирина Сусидко

## БАЛЕТ В ФОКУСЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

С 21 по 25 ноября 2022 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Казани прошла Международная научная конференция «Балет в музыкальном театре: история и современность». Она была организована Научно-творческим центром по изучению проблем музыкального театра, созданным в этом году в Российской академии музыки имени Гнесиных в рамках программы «Приоритет 2030». Конференция продолжила ряд научных форумов, посвященных оперному искусству, которые проводились в 2013–2021 годах. Однако впервые ее организатором стала не только Гнесинская академия, а целый консорциум вузов и научных институтов: Московская государственная академия хореографии, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, Государственный институт искусствознания (Москва), Российский институт истории искусств (Санкт-Петербург) [2].

Участники конференции неоднократно отмечали фундаментальный характер научного форума. Обсуждение разнооб-



Баннер конференции  
«Балет в музыкальном театре:  
история и современность»

разных вопросов балетного искусства в последние годы происходит достаточно часто: некоторые научные собрания имеют регулярный характер, объединяя ученых из разных городов; так же регулярно защищаются диссертации на темы, связанные с балетным искусством (см., например, [1], [3], [4], [8]). Однако столь масштабная конференция, скорее напоминающая конгресс, прошла в нашей стране впервые. Ее главным результатом стало создание своеобразной научной карты, на которой обозначились основные цели и направления исследовательской мысли, проблемы, нуждающиеся в разработке, и «белые пятна». Около 200 докладчиков из 11 стран выступили в 14 секциях:

1. История балета
2. Балетная педагогика и постановочная практика
3. Музыка — жест — танец: координация и диалог
4. Балетная и танцевальная музыка в творчестве композиторов
5. Национальные хореографические школы: общее и особенное
6. Критика и рецепция
7. Вопросы функционирования и социокультурный контекст
8. Хореографические эксперименты XX — начала XXI века
9. Рукописные источники
10. Синтез искусств в балете: теория и практика
11. Балет и кинематограф
12. Сюжеты, либретто и их литературные источники
13. Декорационное искусство и сценография
14. Этнохореология

Открылась конференция концертом, в котором прозвучали приветствия от всех организаций, принимавших участие в ее проведении. Выступления были не только словесными, но и музыкально-сценическими: в исполнении Оперного театра-студии имени Ю. А. Сперанского (РАМ имени Гнесиных) был показан отрывок из 6 картины «Евгения Онегина» П. И. Чайковского; МГАХ, АРБ имени А. Я. Вагановой и СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова представили различные хореографические номера; от Казанской консерватории выступило трио баянистов. Завершился концерт вокально-хореографической композицией «Курские песни» в исполнении сводного ансамбля кафедры хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных.



Концерт в честь открытия конференции. Приветствие ректора РАМ имени Гнесиных А. С. Рыжинского



Л. Минкус. Детский полонез и мазурка из балета «Пахита» в исполнении учащихся Московской государственной академии хореографии



Вокально-хореографическая композиция «Курские народные песни» в исполнении Сводного фольклорного ансамбля кафедры хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных

Естественным продолжением торжественной части стало пленарное заседание, наметившее основные направления конференции. Его участники рассмотрели широкий спектр проблем — от сугубо теоретических до имеющих важное практическое значение, касающихся как создания балетного спектакля, так и обучения искусству танца. Например, в докладе заведующего кафедрой режиссуры балета Санкт-Петербургской консерватории А. М. Полубенцева особое внимание было уделено вопросам, связанным с разработкой сценария как «архитектурной основы» балета. М. К. Буланкина, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства и музыкального образования Московской академии хореографии, рассказала о музыкально-педагогических традициях московской балетной школы. Оба доклада стали отправной точкой для обсуждения важных пластов проблематики в секции «Балетная педагогика и постановочная практика». Подобным образом от докладов Т. В. Цареградской (РАМ им. Гнесиных) о соотношении музыки и жеста в искусстве второй половины XX века и С. В. Лавровой (АРБ) о творчестве французского хореографа Ксавье Леруа протянулись нити к секциям «Музыка — жест — танец: координация и диалог» и «Хореографические эксперименты XX — начала XXI века», а выступление И. В. Мациевского (РИИИ) послужило своеобразным методологическим прологом к секции «Этнохореология».

В докладе известного философа В. П. Шестакова, посвященном дягилевской антрепризе, были обозначены сразу несколько значимых для конференции линий: синтез искусств и его осмысление в исторической перспективе, собственно история «Русских сезонов», их влияние на дальнейшую судьбу русского балета на мировой сцене. Особое место в череде пленарных докладов заняло выступление С. А. Петуховой. Центральная проблема ее размышлений на тему «Музыка, балет, сцена, исследователь: функции и роли» ока-

залась стержневой для конференции, поскольку одна из ключевых идей этого научного форума — объединение исследователей разных направлений, балетоведов и музыковедов, которые нередко существуют в непересекающихся плоскостях.

В отличие от концерта и пленарного заседания, состоявшихся в РАМ имени Гнесиных, секции следующих дней (22–25.11) проходили сразу на нескольких площадках Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Объединяющая функция конференции нашла отражение в идее совместного проведения заседаний одновременно в двух местах, в виде своеобразного телемоста. Например, участники и слушатели секции «История балета», пожелавшие присутствовать лично, могли это сделать как в Москве, так и в Петербурге. Несмотря на то что подобный формат привнес дополнительные сложности в процесс организации заседаний, он обеспечил возможность непосредственного живого общения более широкому кругу докладчиков и гостей конференции.

Секция, посвященная истории балета, оказалась самой объемной. Она проходила в Российской академии музыки, Российском институте истории искусств и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Два дня шло обсуждение докладов, посвященных малоизученным и даже ранее совершенно неизвестным страницам в развитии этого искусства. Практически все сообщения рождали у слушателей острое ощущение новизны и особого научного энтузиазма: рассказ о танцевальных сценах в комедиях Королевской академии музыки в Париже (А. А. Сафонова), в театрах князей Радзивиллов (А. Ю. Патошина), на придворной сцене в Вене XVIII века (Т. Г. Шовская), в Гамбургской опере (Н. В. Остроумова); о балете при дворе Екатерины II (И. П. Сусидко), о русских коронационных балах в эпоху Павла I и Александра I (А. В. Лебедева-Емелина), о балетных «двойниках» екатерининского и александровского времен (А. Е. Максимова), о дневниковых записях великого князя Константина Николаевича как ценнейшем источнике знаний о театральной жизни своего времени (Г. А. Моисеев), о балетных сценах в «Громобое» А. Н. Верстовского (В. Е. Саранча) и единственном балете Л. Бетховена (Л. В. Кириллина) — приведенных в этих докладах сведений, фактов, оценок и обобщений нельзя найти на страницах энциклопедий и классических трудов. Напротив, они могли бы стать важной частью новой, более детализированной и объемной истории не только балетного искусства, но и музыкального театра в целом.

Секция «История балета» включала также «именные» тематические блоки докладов, посвященных П. И. Чайковскому, С. П. Дягилеву и И. Ф. Стра-



Пленарное заседание в конференц-зале РАМ имени Гнесиных

винскому. Импульсом стали не только юбилейные даты, способствовавшие повышенному вниманию к их творчеству и деятельности, но и то исключительное место, которое они занимают в истории мирового балетного театра. Новые интерпретации и открытие научных раритетов преобладали и здесь: цитаты и заимствования в балетах Чайковского (А. В. Комаров), работа композитора над «Щелкунчиком» и «Иолантой» (А. Г. Айнбиндер), неизвестная балетная сцена, сочиненная Танеевым ко дню рождения своего учителя и составленная из аллюзий на его произведения (А. И. Маслова). Выступления музыковедов, связанных с Домом-музеем Чайковского в Клину, стали ядром секции, вызвали оживленную дискуссию.

Не менее насыщенной оказалась и секция, посвященная антрепризе Дягилева и балетам Стравинского. «От гарема до колхоза» — так броско и выразительно наметил эволюцию балетных либретто «Русских сезонов» А. Б. Мокроусов, открывший заседание. Оригинальность доминировала во всех докладах, обрисовавших широкий контекст «золотого двадцатилетия» русского искусства, взорвавшего устои академического балета: Дягилев и Испания (И. А. Кряжеква), деятельность Дж. Баланчина, Э. Сати, М. Фокина в дягилевской антрепризе (доклады В. А. Вязовкиной, А. П. Маалалаевой, Д. В. Любимова), танцевальные сцены в операх Стравинского (Н. А. Брагинская), наконец, два сообщения, обозначившие особый взгляд на балеты Стравинского, были посвящены образным функциям фольклорных цитат в «Петрушке» (В. В. Горячих) и маркерам ясно ощущаемой, но трудно определяемой «русскости», которую привнесли в мировой балетный театр «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» (В. В. Гливинский).

В поступательном разрывании исторической проблематики на конференции нашлось место темам, создающим эффект оригинальной острой приправы основному «блюду»: «Можно ли станцевать журналистику»? — этот вопрос вынесла в заглавие доклада Ю. И. Агишева, какой была комическая пантомима на подмостках театра «Кривое зеркало», как в балете отразились стереотипы романтического театрального искусства — на эти вопросы ответили Н. И. Енукидзе и А. А. Власов; о «виртуальном» балете Д. Хармса рассказала Л. Л. Гервер.

Движение по хронологическому «вектору» продолжила секция «Хореографические эксперименты XX — начала XXI века», каждый доклад которой не только знакомил с малоизвестными страницами истории балета, но и открывал интереснейшие перспективы для дальнейшего изучения. Молодые музыковеды и балетоведы в зале Гнесинской академии и Петербургской консерватории, где шло заседание, старательно фиксировали доклады на гаджеты. И были правы. «Механический балет» Д. Антейла, дадаистский балет Э. Шульхофа, неосуществленный балетный проект Сергея Прокофьева и Иды Рубинштейн, «Кармен» в постановке московского Драмбалета, история постановки балета «Пламя Парижа» Б. Асафьева, диалог Л. Десятникова с Асафьевым в балете «Утраченные иллюзии» (доклады Л. В. Саввиной, Ю. С. Векслер, М. Г. Раку, А. В. Наумова, С. И. Савенко, Т. И. Твердовской)

могут стать прекрасным импульсом для будущих дипломных работ и диссертационных исследований.

Соотношение теории и практики всегда актуально для научных форумов, посвященных музыкальному театру. На балетной конференции проблематика, связанная с этим тематическим направлением, приобрела особый масштаб и острое звучание. Прекрасным завершением пленарного заседания стали доклады композитора П. Г. Пospelова и музыковеда-историка Е. В. Черемных, поделившихся опытом реконструкции балетного спектакля Цезаря Пуни и Жюлья Перро «Катарина, или Дочь разбойника», некогда очень популярного, но затем настолько забытого, что для современной постановки пришлось восстанавливать не только хореографию, но и музыку. Но, пожалуй, самое главное, что показала конференция, — необходимость встречного движения и музыковедов, часто относящихся к балету как к партитуре, как к своего рода программной инструментальной музыке, и балетоведов, практиков балетного искусства, для которых в спектакле важен в первую очередь визуально-пластический компонент, возникший на основе определенного сюжета.

Координация методов, поиск точек пересечения, анализ принципов взаимодействия разных искусств — проблема, объединившая доклады практически всех выступлений в секциях «Музыка — жест — танец» и «Балетная музыка в творчестве композиторов», будь то исследование роли танца в творчестве И. С. Баха, С. В. Рахманинова, М. Равеля, Я. Сибелиуса, М. М. Ипполитова-Иванова (доклады В. А. Шекалова, В. Б. Вальковой, С. Г. Денисова, А. В. Горн, И. М. Ромащук) или осмысление ритма и темпа, общем знаменателе танца и музыки, в сообщениях Л. Д. Пылаевой о барочных сарабандах, Г. А. Уваровой об эвритмии Э. Жак-Далькроза, А. А. Панова и И. В. Розанова об исполнении менуэтов музыкантами XVIII века.

Для большинства слушателей чрезвычайно познавательными оказались секции «Балетная педагогика и постановочная практика» и «Декорационное искусство и сценография». Специалисты получили возможность не только обменяться опытом, но и рассмотреть целый ряд вопросов в контексте более



Иллюстрация из презентации к докладу Н. Ю. Вавиной. Комедийный балет королевы в Большом зале Пти-Бурбон. 1581

широкого круга проблем: от общих подходов в современном хореографическом образовании до роли музыки в хореографической педагогике. Большой интерес вызвали доклады, посвященные анализу отдельных постановок и сценических интерпретаций, и сообщения о декорационном искусстве.

Наконец, нельзя не сказать о широко и разнообразно представленной на конференции тематике, связанной с национальными хореографическими школами и народным танцем: две специальные секции прошли в Казанской государственной консерватории, доклады такого рода присутствовали и в других секциях. Географический ареал балетного театра и народного танца в республиках России, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Греции, Казахстане, Литве, Сербии, Узбекистане позволяет оценить тенденции в межкультурных взаимодействиях в современном хореографическом искусстве.

Основным результатом конференции, как нам кажется, во многом стало то, что она состоялась и прошла в присутствии большого числа слушателей. Музыковеды, балетоведы, специалисты по изобразительному искусству, режиссеры, танцовщики, музыканты-исполнители впервые имели возможность получить разностороннее и полное представление о современном состоянии науки в сфере изучения балета. Стало ясно, что давно назрела необходимость комплексного исследования, в котором опера, балет, другие музыкально-сценические жанры рассмотрены не отдельно, каждый в своей жанровой «нише», а во взаимодействии, как и было в действительности, в живом музыкально-театральном процессе. Время покажет, осуществляются ли проекты, замысел которых возник у участников во время балетного форума. Но уже сегодня понятно: научные и творческие импульсы не пройдут бесследно.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Байнова Т. С.* Петербургская балетная труппа и ее роль в становлении русского искусства XVIII века. Творческие и организационные аспекты : специальность 17.00.09 «Теория и история искусства» : диссертация на соискание степени кандидата искусствоведения. — Санкт-Петербург, 2017. — 151 с.
2. Балет в музыкальном театре: история и современность. Тезисы Международной научной конференции, 21–25 ноября 2022 г. / ред.-сост. Н. В. Пилипенко, под ред. И. П. Сусидко, Н. В. Пилипенко / Российская академия музыки имени Гнесиных. — Москва: Российская академия музыки имени Гнесиных, 2022. — 265 с.
3. *Безуглая Г. А.* Музыка балета в контексте музыкальной деятельности хореографов (конец XVI — первая треть XX вв.): специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство» : диссертация на соискание степени доктора искусствоведения. — Санкт-Петербург, 2021. — 442 с.
4. *Максимова А. Е.* Русский балетный театр екатерининской эпохи: Россия и Запад: специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство» : диссертация на соискание степени кандидата искусствоведения. — Москва, 2008. — 388 с.
5. Опера в музыкальном театре: история и современность. Материалы Четвертой международной научной конференции, 11–15 ноября 2019 г.: в 3-х томах / ред.-сост. И. П. Сусидко; Российская академия музыки имени Гнесиных. — Москва: РАМ имени Гнесиных, 2019. — 516 с., 552 с., 304 с.
6. Опера в музыкальном театре: история и современность. Тезисы Международной научной конференции, 22–26 ноября 2021 г. / ред.-сост. Н. В. Пилипенко, под ред. И. П. Сусидко, Н. В. Пили-

пенко, М. В. Скуратовской / Российская академия музыки имени Гнесиных. — Москва: Российская академия музыки имени Гнесиных, 2021. — 227 с.

7. *Сусидко И. П., Пилипенко Н. В.* Опера на пересечении истории и современности // Ученые записки Российской академии музыки им. Гнесиных. — 2019. — № 4. — С. 96–104.
8. *Хохлова Д. Е.* Многоактный сюжетный балет в творчестве Джона Кранко (спектакль «Онегин» в Штутгартском театре, 1965 год): специальность 17.00.01 «Театральное искусство»: диссертация на соискание степени кандидата искусствоведения. — Москва, 2016. — 181 с.

## REFERENCES

1. *Bajnova T. S.* Peterburgskaya baletnaya truppa i ee rol' v stanovlenii russkogo iskusstva XVIII veka. Tvorcheskie i organizacionnye aspekty [Petersburg Ballet Troupe and Its Role in the Formation of Russian 18<sup>th</sup> Century Art. Creative and Organizational Aspects]. PhD Thesis. Saint Petersburg, 2017. 151 p.
2. Ballet in Musical Theater: History and Present Time. Abstracts Book of the International Conference, November 21–25, 2022, ed. by Irina Susidko, Nina Pilipenko; Gnesin Russian Academy of Music. Moscow: Gnesin Russian Academy of Music, 2022. 265 p.
3. *Bezuglaya G. A.* Muzyka baleta v kontekste muzykal'noj deyatel'nosti horeografov (konec XVI — pervaya tret' XX vv.) [Ballet Music in the Context of Musical Activities of Choreographers (Late 16th — First Third of the 20th Centuries)]. Dr. Habil. (Doctor of Art Studies) Thesis. Saint Petersburg, 2021. 442 p.
4. *Maksimova A. E.* Russkij baletnyj teatr ekaterininskoj epohi: Rossiya i Zapad [Russian Ballet Theater of the Catherine Era: Russia and the West]. PhD Thesis. Moscow, 2008. 388 p.
5. Opera v muzykal'nom teatre: istoriya i sovremennost'. Materialy Chetvertoj mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, 11–15 noyabrya 2019 g.: v 3-x tomah / red.-sost. I. P. Susidko; Rossijskaya akademiya muzyki imeni Gnesinyx. [Opera in Musical Theater: History and Present Time. Proceedings of the 4th International Academic Conference, November 11–15, 2019, ed. by Irina Susidko, Gnesin Russian Academy of Music]. In 3 volumes. Moscow: Gnesin Russian Academy of Music, 2019. 516 p., 552 p., 304 p.
6. Opera v muzykal'nom teatre: istoriya i sovremennost'. Tezisy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, 22–26 noyabrya 2021 g. / red.-sost. N. V. Pilipenko, pod red. I. P. Susidko, N. V. Pilipenko, M. V. Skuratovskoj / Rossijskaya akademiya muzyki imeni Gnesinyx [Opera in Musical Theater: History and Present Time. Abstracts Book of the International Academic Conference, November 22–26, 2021, ed. by Irina Susidko, Nina Pilipenko, Maria Skuratovskaya; Gnesin Russian Academy of Music]. — Moscow: Gnesin Russian Academy of Music, 2021. 227 p.
7. *Susidko I. P., Pilipenko N. V.* Opera na peresechenii istorii i sovremennosti [Opera at the Intersection of History and Modernity] // Scholarly Papers of Russian Gnesins Academy of Music. 2019. № 4. P. 96–104.
8. *Khokhlova D. E.* Многоактный syuzhetnyj balet v tvorcestve Dzhona Kranko (spektakl' «Onegin» v Shtutgartskom teatre, 1965 god) [Multi-act Plot Ballet in the Work of John Cranko (Performance «Onegin» at the Stuttgart Theater, 1965)]. PhD Thesis. Moscow, 2016. 181 p.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 По итогам этих конференций был издан ряд сборников, в том числе [5], [6]. См. также [7].