

На правах рукописи

Терентьева

ТЕРЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

**КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ: РОЛЬ И ФУНКЦИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОСТИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)**

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры

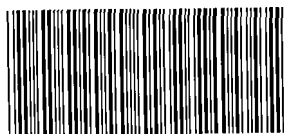
АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата культурологии

15 МАЙ 2014

Челябинск 2014

005547761

Работа выполнена на кафедре культурологии и социологии ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств»

Научный руководитель: Зубанова Людмила Борисовна,
доктор культурологии, профессор

Официальные оппоненты: Дёмина Лилия Васильевна,
доктор культурологии, доцент, директор института музыки, театра и хореографии ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий»

Гун Галина Евгеньевна,
кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой философских, социально-экономических и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВПО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки»

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Защита диссертации состоится «06» июня 2014 г. в 12.30 ч. на заседании диссертационного совета Д 210.006.01, созданного на базе ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» по адресу: 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17, ауд. 221.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» и на сайте <http://www.kemguki.ru>

Автореферат разослан 14 апреля 2014 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Т. А. Волкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. Балет – тот вид искусства, в котором недосказанность имеет особый смысл, ведь слова здесь отсутствуют, что, тем не менее, не мешает рассматривать балет как особую форму коммуникативного послания, своеобразный «невербальный нарратив», основанный на пластическом выражении мыслей и чувств.

Научный анализ классического балета в значительной мере затруднен в силу ряда факторов: неравнозначной подготовки аудитории к адекватному восприятию балетного текста, синкретизма средств передачи классического балетного искусства (симфоническая музыка, танец, пантомима, декорации, литературный текст-основа, индивидуальные особенности выражения роли конкретным артистом). Однако специфические особенности классического балета – синкретичность, зрелищность, универсально-национальный язык прочтения, коммуникативная природа действия – наделяют его мощным потенциалом социокультурной востребованности.

Кроме того, следует указать и на тот факт, что именно в российском социокультурном пространстве классический балет оказался предметом особо пристального внимания как аудитории, так и субъектов государственной культурной политики, с конца XIX и до последней четверти XX в. стабильно сохраняя статус национальной гордости. Советский балет, унаследовавший лучшие традиции российского дореволюционного искусства и достигший новых вершин, был предметом культурного и даже внешнеполитического престижа: балетные труппы выезжали на гастроли в Западную Европу и другие регионы мира, демонстрируя не только достижения искусства, но и пропагандируя образ жизни страны.

География современного классического балета необычайно широка – она включает все континенты и большинство развитых стран мира. Однако, следует отметить, что современный балет также переживает определенный кризис, связанный с общим понижением музыкальной культуры, смешением танцевальных стилей и «языков», уменьшением популярности театрального искусства в молодежной среде и пр. Пока эти проблемы отчасти компенсируются обилием балетных школ, высоким техническим уровнем подготовки танцовщиков, что является заслугой развития балета в течение XX в., однако очевидно, что балет XXI в. вступил в период нового самоопределения. Сегодня перед профессиональным классическим балетом стоит вопрос о самосохранении себя как театрального представления, имеющего в основе язык классического танца. Такие современные жанры театральных представлений, как мюзикл или шоу-балет, имеют большую популярность, что объясняется массовизацией культуры, снижением значимости ее классических образцов.

Тем не менее в современной социокультурной действительности начала XXI в. расширяется репертуар российских музыкальных академических театров, увеличиваются труппы, приглашаются именитые зарубежные хорео-

графы, наблюдается интенсификация гастрольной деятельности, относительно стабилизируется ситуация с аудиторией классического балета.

Весьма значимой видится задача изучения места и роли классического балета в художественной культуре современности: культуре полистилистической, демонстрирующей единство и борьбу противоположных начал: классики и современности, ретро и авангарда, исконно патриотического и космополитического, массового и элитарного. Можем ли мы говорить о том, что классический балет выполняет особую функцию медиатора в разнообразии современной художественной жизни, или же речь идет, скорее, о забвении классического балетного искусства, специфически-одностороннем характере его восприятия немногочисленными группами поборников классического наследия? Возможно ли говорить о миссии классического балета с точки зрения сохранения и воспроизведения базовых, культурно и антропологически значимых артефактов, лежащих в основе бытия человечества в целом? Эти и другие вопросы актуализируют культурологическое прочтение проблемы, поставленной в данном диссертационном исследовании.

Степень научной разработанности проблемы. В современной российской науке исследования балетного искусства вряд ли можно отнести к разряду малоизученных. Однако стоит сразу отметить, что ряд проблем, вокруг которых концентрируется изучение балета, отличается некоторой односторонностью (узкоспециализированным характером) содержательного прочтения. Обращаясь непосредственно к культурологическому контексту осмысления проблемы, мы можем выделить несколько ключевых блоков источников.

Идеи, восходящие к осмыслению общих проблем развития художественной культуры представлены в исследованиях М. С. Кагана, Л. Н. Когана, А. Н. Сохора, В. С. Цукермана; проблемы социальной обусловленности искусства раскрыты в работах Ю. Н. Давыдова, Е. В. Дукова, В. С. Жидкова, Ю. В. Осокина, Ю. В. Перова, С. Н. Плотникова, К. Б. Соколова, Ю. У. Фохт-Бабушкина, Н. А. Хренова и др.

В трудах данных авторов обобщаются закономерности функционирования искусства в обществе, раскрывается институциональная проблематика развития художественной культуры. Ключевые компоненты и взаимодействия в коммуникативной схеме: «создание – распространение – потребление искусства» раскрыты в идеях Л. И. Михайловой, А. Н. Сохора, А. Я. Флиера.

Данные положения позволили автору диссертации сопоставить ключевые определения художественной культуры, выявив общие подходы к ее интерпретации. Тем не менее, в представленных работах, несмотря на полноту и фундаментальность исследования художественной жизни России и регионов, не акцентировалось внимание на особенностях функционирования балетного искусства в современном социокультурном пространстве.

Проблемы функционирования балетного искусства в общей системе художественной культуры и социокультурной коммуникации (социально-

культурный контекст) представлены в ряде исследований современных авторов: Н. А. Коршуновой, В. Л. Кульвер, А. А. Лисенковой, М. В. Судаковой и др. Изучение его антропологической, феноменологической и мифологической составляющих проанализированы в работах Л. П. Мориной, С. В. Орловой, Н. В. Осинцевой, В. В. Ромма, Н. В. Руссу, В. Н. Смирновой, Н. Ю. Степановой. Отдельным содержательным блоком выступает проблематика художественно-культурной интерпретации балетного текста, прочтение его семантики. Подобный семиотический контекст нашел отражение в исследованиях Н. А. Вихревой, Л. К. Вычужановой, Н. Н. Зозулиной, М. А. Костериной, А. А. Меланьина, Л. И. Надарейшвили, Е. О. Пресняковой, Б. О. Сметаниной, Е. О. Цветковой и др.

Анализируя художественные запросы, вкусы и предпочтения аудитории искусства, автор опирался на основные идеи Г. Г. Дадамяна, Д. Б. Дондуря, А. Н. Сохора; типологии аудитории В. Бажановой, У. Сунна и др. Особенности изучения художественной культуры регионов в целом, а также в конкретизации к специфическим условиям развития музыкальной и театральной культуры Южного Урала связаны с именами К. И. Антоновой, Т. В. Вольфович, Г. М. Казаковой, И. Я. Мурзиной, Т. Б. Преденной, И. В. Серебрякова, Т. М. Синецкой, С. С. Соковикова.

Тем не менее, несмотря на фундаментальный характер осуществленных исследований художественного пространства российской культуры, в данных работах не акцентируется внимание на месте и роли балета в структуре художественной культуры, изучении многообразия его функций в организации социокультурной среды современности.

Наиболее разработанным видится блок исследований, ориентированных на искусствоведческую трактовку специфики балетного искусства. Во-первых, это работы Н. Л. Адамянц, Д. В. Баланчина, М. Е. Валукина, Г. В. Варакиной, Г. Н. Добровольской, Е. Н. Дулова, А. В. Занкова, Г. Д. Лебедевой, С. В. Наборщикова, Г. Ф. Онуфриенко, Т. В. Портнова – посвященные изучению историко-культурных этапов развития балетного искусства, становлению искусства классического танца.

Во-вторых, это исследования, посвященные творчеству определенного композитора, балетмейстера или артиста: Л. И. Абызовой, И. А. Бабич, И. Б. Вагановой, В. В. Васильевой, А. А. Государева, Е. А. Демидова, А. В. Епишина, Т. И. Жуковой, А. А. Иванова, К. П. Клировой, Н. В. Киселевой, А. В. Лазанчиной, Г. Д. Лебедевой, В. М. Медведева и др. В данных работах основной акцент сделан на анализе балетного искусства в исторической перспективе (художественная манера известных балетмейстеров, особенности реформирования стиля, смысловые акценты конкретных произведений, истории создания балетных спектаклей) или осмыслении художественной ценности балета и конкретных спектаклей на современном этапе развития культуры (модерна и постмодерна).

В-третьих, это искусствоведческие исследования, посвященные национальным школам и региональным особенностям балета, отдельным балетным театрам. Такая тематика находит отражение в работах А. А. Асылмуратовой, И. И. Борисова, А. Г. Бурнаева, О. Г. Вильданова, В. М. Гаевского, Н. В. Гальциной, П. Д. Гершензона, Э. Денби, А. А. Соколова-Каминского, Д. Г. Ломтева, А. С. Максимова, Л. В. Митрохиной, Е. А. Петренко, раскрывающих специфику и национальную эстетику различных балетных школ, традиций русского балета, анализирующих процессы культурного взаимовлияния и конвергенции, становление трупп классического балета в различных городах, регионах и странах.

Историческая эволюция и межнациональные связи в развитии балетного искусства обобщаются в исследованиях А. В. Галягиной, М. А. Ильичевой, Р. Г. Косачевой, М. К. Леоновой, Л. И. Протасовой и других современных авторов.

В-четвертых, это публикации педагогической направленности, ориентированные на осмысление особенностей образования артистов балета, роли педагога-воспитателя в профессиональном становлении артистов, проблем мотивации познавательной деятельности обучающихся в специализированных художественных учреждениях, методических основ подготовки будущих артистов балета, в целом – педагогических традиций хореографического образования в России. В русле данного направления писали А. М. Анохин, О. Г. Барышников, Л. И. Гительман, Т. И. Головина, А. В. Горн, А. Л. Гройсман, В. М. Исаков, В. Г. Макарова, А. В. Малахов, Т. Н. Мацаренко, Н. А. Нетужилова, Н. В. Полякова и др.

Таким образом, обобщая все приведенные выше источники, мы можем говорить о том, что в данных работах идет речь, скорее, не о культурологических аспектах балетного искусства, а об *общеэстетических* смыслах существования балета: его национально-культурной специфике и традициях, специализированных аспектах культуры тела и культуры воспитания. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что традиционно проблемное поле исследований балета связывается с искусствоведческой направленностью знания, что, на наш взгляд, значительно сужает круг поднимаемых вопросов осмысления классического балетного искусства. Не отрицая безусловной ценности такого рода прочтения, укажем на необходимость всестороннего культурологического анализа, связанного с актуальностью выработки теоретико-методологических подходов к исследованию классического балета как феномена художественной культуры, с практической социокультурной ценностью (поскольку вопрос дальнейшего функционирования и развития балета актуализируется при изучении его публики, зрительских запросов, вкусов, предпочтений и т. д.). Кроме того, особый интерес, в условиях возрастающей актуализации регионально-локальной направленности исследований социокультурного пространства, может быть связан с изучением роли и места балетного искусства в региональном аспекте, пониманием зна-

чения балета в формировании особой социокультурной среды (аудиторной, медийной, институциональной) современности.

Особенностью современного этапа можно считать и то, что в значительной мере трансформируется классическая, каноническая направленность балетного искусства. Рыночно-массовый посыл, столь активно внедряемый в идеологию современного потребления, оказывает влияние как на художественные запросы публики (всё более ориентированной на зрелищность), так и диктует институтам художественной культуры рассматривать коммерческий успех художественного продукта в качестве основополагающего критерия успешности и эффективности. Такая ситуация обуславливает практическое противоречие между элитарным, по сути, характером классического балета и возрастающей ориентацией на рыночно-массовый характер актуальной художественной культуры. В подобной ситуации балетному искусству необходимо искать новые формы воздействия на публику, чтобы обеспечить дальнейшее развитие и восприятие балета определенными сегментами аудитории.

Таким образом, **проблема диссертационного исследования** основана на реальных противоречиях существования классического балета в условиях рыночного общества и массовизации культуры и предполагает необходимость комплексного анализа процессов создания, распространения и потребления балетного искусства в современной России, понимания значения и миссии классического балета в актуальной художественной культуре и связывается с отсутствием комплексных культурологических исследований, ориентированных на данную тематику.

Объект исследования – классический балет как социокультурный феномен.

Предметное поле исследования – социокультурные аспекты функционирования классического балета в художественной культуре современной России.

Цель исследования – обосновать устойчиво-традиционные и актуально-трансформирующиеся функции и роль классического балета в художественной культуре современности, выявить ключевые тенденции его развития в общероссийском и региональном аспектах.

Задачи исследования:

- 1) рассмотреть классический балет как особый феномен культуры, выделить его сущностные черты, отражающие уникальность и специфичность классического балетного искусства;
- 2) выявить и охарактеризовать историко-культурные аспекты становления и развития классического балета;
- 3) исследовать процессы создания и трансляции образцов профессионального балетного искусства в актуальной социокультурной ситуации;
- 4) изучить особенности культуры восприятия классического балетного искусства современной аудиторией;

5) систематизировать ведущие функции классического балетного искусства, исследовать коммуникативные аспекты его существования в городской инфраструктуре.

Теоретико-методологические основы исследования базируются на сочетании философских, культурологических, исторических, искусствоведческих и социологических аспектов современного научного знания.

Принцип историзма, реализованный в разделах, посвященных истории классического балета, позволил проследить ключевые этапы его становления и развития.

Применение *структурно-функционального* подхода к исследованию балетного искусства было связано с представлением балета как института художественной жизни общества, сложноорганизованной структуры взаимодействия создателей, распространителей и потребителей искусства. Функциональная составляющая, также, виделась в понимании балета как полифункционального феномена культуры.

При использовании *системного подхода* балет рассматривался как целостная система синтеза искусств: с одной стороны, как динамичное единство своих частей (музыки, драматургии, хореографии, сценографии), а с другой – как подсистема некоей метасистемы (единого поля искусства, подсистемы художественной жизни).

Семиотический подход позволил рассматривать балет как своеобразный текст, фиксируя внимание на его знаково-семиотической составляющей – хореографическом языке. В рамках данного подхода балетное действие предстает как акт коммуникации – передачи смыслов при помощи специфической знаковой хореографической системы.

Синергетический подход позволил рассмотреть историческую эволюцию классического балета как процесс последовательного усложнения, совершенствования, динамику развития через выделение ключевых моментов – точек бифуркации.

В диссертации нашли применение контент-аналитические методики исследования материалов средств массовой информации (публикаций местной, региональной и центральной массовой и профессиональной прессы из архива ЧГАТОиБ), анализ результатов опроса жителей Челябинска.

Научная новизна исследования:

1) обоснована авторская интерпретация значения и роли классического балета как эталонной репрезентации для актуальных экспериментов в хореографической сфере;

2) систематизированы сущностные черты, отражающие универсально-художественную и уникально-специфическую природу классического балет-

ного искусства: синтетическая основа создания, коммуникативная природа действия, культурно-презентационный и визуально-зрелищный характер выражения, сочетание эмоционально-чувственного и рационального начал восприятия, каноничность, доминирование телесно-пластического начала в создании и передаче художественного образа; непосредственная предметность и адресно-демонстрационный характер в передаче художественной традиции;

3) определены основные показатели эффективного развития профессионального театрального балетного искусства: художественно-репертуарная политика (насыщенность и обновляемость репертуара, соотношение в нем классического и современного наследия); уровень развития балетной труппы и музыкально-постановочной инфраструктуры; система воспроизводства профессиональной подготовки, уровень развития и организации репетиционного процесса; содержательно-стилевая специфика художественного решения балетных спектаклей; событийно-творческая презентация художественных достижений балетной труппы (наличие фестивалей, творческих событий, конкурсов); система многоаспектной и интенсивно функционирующей художественной коммуникации (гастрольная деятельность, возможности приглашения «звезд»).

4) разработана классификация аудитории балетного спектакля по следующим основаниям: степень востребованности и выраженности потребности в постижении балетного искусства; уровень и тип освоения балетного текста; содержательно-стилевая направленность интереса (ориентированность на классическое наследие или авангардно-экспериментальные постановки); типы мотивации обращения; глубина и широта осведомленности в информационно-культурном поле развития балетного искусства; ориентированность социокультурного обращения к балету;

5) обосновано функциональное значение классического балета в формировании и эстетизации культурной среды современного города, определена миссия балета как медиатора в условиях полистилистического многообразия художественного пространства.

Положения, выносимые на защиту:

1. Трансформация традиционно-канонической ориентации классического балета, обусловленная массовизацией и коммерциализацией современной культуры, формирует противоречие между элитарным, по сути, характером классического балета и возрастающей ориентацией на рыночно-массовый характер художественного пространства. Тем не менее, классический балет продолжает оставаться эталонной репрезентацией для актуальных экспериментов в хореографической сфере.

2. Особенность классического балета выражается в сочетании универсально-художественных и уникально-специфических характеристик. К первым могут быть отнесены: синтетическая основа создания, коммуникативная природа действия, культурно-презентационный и визуально-зрелищный ха-

характер выражения, сочетание эмоционально-чувственного и рационального начал восприятия, словесно-символическая (текстуальная) основа существования произведения, каноничность, взаимопереплетение массово-элитарной и национально-универсальной составляющих культуры. Уникально-специфическими чертами классического балета являются: доминирование телесно-пластического начала в создании и передаче художественного образа; диффузное, но органичное соединение различных искусств; непосредственная предметность и адресно-демонстрационный характер в передаче художественной традиции.

3. С точки зрения поиска путей адаптации классического балета к условиям массово-рыночной культуры необходим анализ проблем культуры восприятия балетного искусства и, в том числе, сегментация аудитории по следующим основаниям: степень востребованности и выраженности потребности в постижении балетного искусства; уровень и тип освоения балетного текста; содержательно-стилевая направленность интереса (ориентированность на классическое наследие или авангардно-экспериментальные постановки); типы мотивации обращения; глубина и широта осведомленности в информационно-культурном поле развития балетного искусства; ориентированность социокультурного обращения к балету.

4. Значение и культурная миссия классического балетного искусства связаны с реализацией функции медиатора в условиях полистилистического художественного многообразия: удержания «живого» классического наследия в публично-коммуникативной форме и порождения авангардно-современных феноменов театрально-музыкальной культуры (база для экспериментально-модерновых постановок, современные способы освоения действительности актуально-художественными практиками танцевального искусства).

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в осмыслении классического балета как феномена культуры в общероссийском и региональном контекстах, выявлении специфики его культурологического прочтения, связанной с функционированием балета как социокультурной системы создания, распространения и восприятия художественных, духовных ценностей, зависимой от комплекса культурно-исторических условий и обстоятельств, в которых эта система существует. В ходе работы были обоснованы возможности для исследования классического балета с позиций структурно-функционального, системного, семиотического, синергетического подходов. Разработанные в диссертации теоретические положения позволяют конкретизировать культурологическое осмысление проблем художественной культуры как в теоретическом, так и в прикладном аспектах исследований, осмыслить и обобщить роль классического балетного искусства в историко-культурной ретроспективе и актуальной социокультурной ситуации.

Практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в педагогическом процессе, при

подготовке основных курсов по мировой художественной культуре, культурологии, культурной политике, теории и истории искусств.

Авторский подход к анализу аудитории балетных спектаклей может быть использован при совершенствовании учебных курсов по теории и социологии культуры и искусства. Практическая значимость диссертации видится в возможности использования результатов исследования для разработки и внедрения специализированных курсов: «Хореографическая культура современности», «Социокультурные аспекты развития балетного искусства», «Культура восприятия классического балетного искусства».

Положения исследования возможно применять при оценке действующего и перспективном планировании репертуара балетных спектаклей; для анализа деятельности средств массовой информации с целью совершенствования их работы по позиционированию балетного искусства; в целом в качестве возможного основания для определения культурно-художественной политики города и области.

Апробация диссертационной работы, изложение ее основных положений осуществлено в 26 публикациях общим объемом 17,5 печатных листов (3 из них в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК МОиН РФ), в том числе в монографии.

Результаты исследования прошли обсуждение на научно-практических конференциях различного уровня: VIII международной научно-практической конференции «Вузовское преподавание: проблемы и перспективы» (Челябинск, 2007 г.), VI международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей «Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2007 г.), IX международной научно-практической конференции «Вузовское преподавание: стратегия инновационного развития в условиях модернизации высшего профессионального образования» (Челябинск, 2009), VIII – XI научно-творческих форумах «Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2010–2013 гг.), IX всероссийской научно-практической конференции «Славянский научный собор: Урал. Православие. Культура» (Челябинск, 2011 г.), XXXIII научно-практической конференции «Культура – искусство – образование: взаимозависимость результатов науки и практики» (Челябинск, 2012 г.), научно-практической конференции «Челябинск многонациональный: история города в истории страны» (Челябинск, 2012 г.); V международной научно-практической конференции «Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития» (Махачкала, 2013 г.), I всероссийской научно-практической заочной конференции с международным участием «Проблемы современности: человек, культура, общество» (Рязань, 2013 г.), VI международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарные науки в современном мире» (Тамбов, 2013 г.), III международной научно-практической конференции «Познание стран мира: история, культура, достижения» (Новосибирск, 2013 г.), региональной научно-практической конференции «Высшее образование в России: история и современность» (Самара,

2013 г.), международной межвузовской научно-практической конференции «Сетевая журналистика в стиле “АРТ”: проблемы и перспективы» (Казань, 2013 г.), XIV международной конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук (Москва, 2013 г.).

Материалы исследования послужили основой для лекционных курсов, семинарских и практических занятий со студентами Челябинского государственного педагогического университета по дисциплинам: «Теория и история хореографического искусства», «Классический танец», «Методика преподавания историко-бытового танца», «История самостоятельного хореографического творчества».

Отдельные аспекты исследования нашли отражение в практической деятельности соискателя: осуществлении репетиционного процесса в ЧГАТОиБ им. М. И. Глинки (репетитор по балету), пресс-конференциях в рамках подготовки премьер, заседаниях художественного совета театра.

По материалам диссертационного исследования издана авторская монография «Искусство балета: историко-семиотический и социокультурный анализ» удостоенная грамоты VII областного конкурса на лучшую издательско-полиграфическую продукцию «Южноуральская книга – 2013» в номинации: «Краеведческое издание – “Родная земля дарит вдохновенье!”».

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержание работы изложено на 153 страницах, библиографический список включает 189 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе диссертации **«Теоретико-методологические подходы к исследованию классического балета»** интерпретируется полифоническая и полифункциональная природа классического балетного искусства, раскрывается потенциал культурологических подходов, необходимых для исследования балета, представлен историко-культурный анализ развития западноевропейского и русского балетного искусства в значимых социокультурных аспектах, обосновано место классического балета в структуре художественной культуры.

В первом параграфе **«Классический балет как феномен культуры: универсально-художественные и уникально-специфические характеристики»** обосновывается полифоническая и полифункциональная природа существования и репрезентации в социуме классического балета.

Универсализм классического балета ярче всего проявляется в его коммуникативной природе действия, представленной несколькими сторонами: коммуникацией между танцовщиками, непосредственно выражающими сюжет и содержание балета, систему его художественных образов; коммуникацией между отдельными выразительными средствами (музыка, танцовщики

и пр.); коммуникацией между артистами (включая, музыкантов) и зрителем. Искусство балета может быть отнесено к культурно-презентационному действию, выражающемуся в публичном прочтении, раскодировании заложенных смыслов. Неотъемлемой чертой балета является его визуально-зрелищная составляющая: он предназначен не для медитативного созерцания, (подобно предметам изобразительного искусства или архитектуры), а всегда реализуется через сценичность.

Искусство классического балета наделено потенциалом эмоционально-чувственного, предрефлексивного начала. Из-за своего своеобразного «языка» балет не может выразить абстрактные философские рассуждения, он предназначен для выражения чувственных образов, эмоциональных переживаний. Популярность балетного искусства в мире связано с тем, что оно не требует перевода и понятно всем людям, независимо от их места проживания, культуры, деятельности и языка речи. Искусство балета снимает коммуникативные барьеры (хотя восприятие национального балета иной культуры и требует определенной подготовки или знакомства с ее базовыми образцами).

Большое значение для классического балета имеют сюжетность, выражаемая посредством специфической балетной драматургии (даже изначально заданная бессюжетная основа всегда исполняется последовательно и имеет собственную внутреннюю динамику), и текстуальность действия, опора на классическое наследие культуры – базовый культурный слой. Еще одна особенность классического балета может определяться как каноничность (четкое следование канону): «языком» балетного спектакля как текста является классический, образцово-эталонный танец. Все движения (pas) несут определенное содержание, каждое из них имеет только ему присущую образность, которую можно усилить или ослабить, но нельзя изменить на противоположную.

Тем не менее, несмотря на то, что указанные характеристики отражают сущность балетного искусства, они могут быть определены именно как универсально-художественные – свойственные и иным видам искусства, отнесенным к балету по классификационным признакам единства (театр, музыка). В этой связи возникает вопрос об *уникально-специфических* чертах, отличающих (и в некотором смысле – отгораживающих) классический балет от иных искусств. К числу таковых нами были отнесены:

– *семиотическая насыщенность и одухотворенность движения или доминирование телесно-пластического начала в создании и передаче художественного образа* – особый смысл пластики человеческого тела, при котором сама суть движения, танца оказывается одновременно и зрелищем, и художественным языком;

– *диффузное, но органичное соединение различных искусств* – именно в балете синтез хореографии и музыки, движения и его, по сути, музыкально-

го сопровождения лишен выделенного доминирующего начала, представляя равнозначными (и равновеликими) категориями;

– *непосредственная предметность и адресно-демонстрационный характер в передаче художественной традиции* – балетное искусство может существовать именно по принципу личной передачи традиции, причем сам процесс этой передачи носит адресно-именный характер (авторский замысел хореографа): другими словами, тот, кто ставит, тот и порождает традицию, которую возможно передавать от последователя к последователю путем запоминания и копирования, не отступая от «чистоты канона». Хореограф-постановщик, таким образом, оказывается уникальным носителем традиции.

Потенциал классического балета как социокультурного феномена открывает возможности для всестороннего культурологического исследования при опоре на базовые подходы:

– структурно-функциональный подход к исследованию балетного искусства состоит в представлении балета как института художественной жизни общества, сложноорганизованной структуры взаимодействия создателей, распространителей и потребителей искусства;

– системный, при использовании которого балет рассматривается как целостная система синтеза искусств, где все части взаимозависимы и представляют собой не просто замкнутые подсистемы, а гармонично вплетены в общее целое не простым суммированием, а равнозависимым дополнением; балет в данном случае предстает, с одной стороны, как динамичное единство своих частей (музыки, драматургии, хореографии, сценографии), а с другой – как подсистема некоей метасистемы (единого поля искусства, подсистемы художественной жизни);

– семиотический – позволяет рассматривать балет как своеобразный *текст*, фиксируя внимание на его знаково-семиотической составляющей – хореографическом языке; в рамках данного подхода балетное действие предстает как акт коммуникации – передачи смыслов при помощи специфической знаковой хореографической системы;

– синергетический – состоит в понимании балетного искусства как сложноорганизованного развертывающегося процесса, в котором одни подсистемы (виды, жанры, темы) усиливаются, другие гаснут. Балетное искусство предстает открытой системой, чередующей в своем развитии участки относительного спокойствия и напряжения (точек бифуркации), как смена состояний хаоса и порядка, энтропии и ее преодоления (что наглядно подтверждается при исследовании историко-культурной динамики развития западноевропейского и российского балета).

Во втором параграфе *«Исторические аспекты становления и развития классического балетного искусства»* выявляются ключевые социокультурные моменты и обстоятельства, определяющие развитие классического балета на различных этапах исторического процесса.

При исследовании процессов формирования и восприятия балета в различные периоды культуры диссертант обратился к историко-логическому методу исследования мирового культурного наследия, позволяющему акцентировать внимание на ключевых моментах, оказавших наиболее существенное воздействие на становление и развитие балетного искусства.

Ключевыми социокультурными аспектами (внехудожественного характера), повлиявшими на развитие западноевропейского и русского балета, были определены:

- 1) *пассионарно-личностные* – влияние конкретной персоны на ход развития балета, действия личносно преобразующей энергии;
- 2) *исторически-бифуркационные* – исторические события (революции, войны и т. п.);
- 3) *социально-экономические*, оказывающие воздействие на развитие инфраструктуры балета;
- 4) *мировоззренческого характера* – философия конкретной эпохи, находящая воплощение в идеях хореографов, общий социально-культурный «фон» и контекст, определяющие развитие балетных жанров. Классический балет является ядром хореографического искусства, но не только как мемориальный комплекс, а в первую очередь как живой художественный организм, фундирующий это искусство в целом и детерминирующий его проекцию в будущем. Классический балет понимается в диссертации как феномен, сформировавшийся в течение веков (продолжающий внутреннее развитие при сохранении типических черт) и синтезирующий различные основания хореографического искусства. Как живой феномен классический балет находится в непрерывном взаимодействии с самыми различными явлениями хореографического искусства в целом: включенность в широкие процессы демократизации обеспечивается тем, что любые эксперименты в хореографической сфере так или иначе соотносятся с корпусом классического балета как эталонного образования.

Третий параграф «*Классический балет в структуре художественной культуры*» связан с определением места классического балетного искусства в системе художественной культуры через последовательное рассмотрение подсистем, влияющих на внутренние и внешние связи балетного сообщества.

Названный аспект исследования связывается с выделением ключевых элементов художественной культуры, ядром которой выступает искусство (балетное искусство), находящееся на пересечении различных институциональных подсистем, выполняющих по отношению к нему многообразные социальные функции: блок создания и художественного воплощения балетного спектакля; потребители (внутренне ранжируемая аудитория по степени подготовки и вовлеченности в восприятие балетного искусства), институты художественного и хозяйственно-административного управления; система художественного образования, воспитания и обучения в области балетного ис-

куства; информационно-просветительская и организационная поддержка балетного искусства; система учреждений торговли и реализации услуг.

Опираясь на рассмотрение художественной культуры как системы производства, хранения, распространения (трансляции) и потребления искусства в обществе, диссертант анализирует балет в динамическом развитии и сопряжении с комплексом условий и обстоятельств функционирования содержательно-стилевых типов культуры (моностилистическая и полистилистическая культуры). Классический балет как форма художественной деятельности развивается в историческом пространстве, его бытие не просто исторично, но органично вписано в общий контекст развития культуры и, таким образом, всего социума в целом.

Вторая глава диссертации «Социокультурные аспекты функционирования классического балета в художественной культуре современности (на материале постановок в южноуральском регионе)» связана с изучением роли и места классического балета в художественной культуре современности, акцентируя внимание на региональном аспекте (что представляется особенно важным в условиях возрастающей актуализации регионально-локальной направленности культурологических исследований); пониманием значения балета в формировании особой социокультурной среды города, исследованием культуры восприятия классического балетного искусства.

В первом параграфе «Хореографическая культура: процессы создания и трансляции профессионального балетного искусства» дается авторское определение понятия через сопоставление его с рядоположенными категориями: духовная культура, эстетическая культура, художественная культура, театральная-музыкальная культура. Хореографическая культура – это комплекс исторически выработанных эстетических художественных ценностей, смыслов и приёмов, воплощающих и транслирующих образно-смысловое содержание посредством музыкально-пластических текстов.

Исследованы процессы создания и трансляции образцов профессионального балетного искусства, как части хореографической культуры, в актуальной социокультурной ситуации через следующие компоненты: художественно-репертуарная политика (насыщенность и обновляемость репертуара, соотношение в нем классического и современного наследия); профессиональный уровень развития балетной труппы (первый субъектный уровень); профессиональный уровень развития музыкально-постановочной инфраструктуры (второй субъектный уровень); система воспроизводства профессиональной подготовки, уровень развития и организации репетиционного процесса; содержательно-стилевая специфика художественного решения балетных спектаклей; событийно-творческая презентация художественных достижений балетной труппы (наличие фестивалей, творческих событий, конкурсов); система многоаспектной и интенсивно функционирующей художественной коммуникации (гастрольная деятельность, возможности приглашения «звезд»).

Хореографическая культура исследуется с позиций системного (как единство различных элементов, нацеленных на единый результат) и структурно-функционального (через выявление ключевых функций-предназначений каждого элемента системы) подходов, изучению потенциала применения которых к анализу балетного искусства была посвящена первая глава диссертации.

Трансформация традиционно-канонической ориентации классического балета, обусловленная массовизацией и коммерциализацией современной культуры, диктует противоречие между элитарным, по сути, характером классического балета и возрастающей ориентацией на рыночно-массовый характер художественного пространства. В подобной ситуации классическому балету необходимо искать новые формы взаимодействия с различными институтами художественной культуры.

Процесс становления и функционирования хореографической культуры в южноуральском регионе изучается на примере развития классического балета в ЧГАТОиБ. Анализ исторического становления балетной труппы в Челябинске рассмотрен во всем многообразии разработанных в первой главе социокультурных факторов (влияние конкретных личностей, исторических событий, идеологически-мировоззренческих основ, социально-экономической ситуации в стране).

Во втором параграфе *«Культура восприятия балетного искусства публикой»* подчеркивается, что на фоне разнообразия стилей, жанров, направлений, особенностей воплощения художественных замыслов в балетном искусстве (от классики до модерн-экспериментов) весьма разнообразной представляется аудитория классического балета.

Культура восприятия классического балетного искусства рассматривается нами как особый ресурс включенности человека в процессы постижения, понимания и оценки актуальной художественной культуры («живого» классического наследия и современных тенденций развития), предметно выражаемый в форме многоаспектного отношения к балету.

Авторский подход к рассмотрению типов восприятия балетного спектакля (поскольку именно балетный спектакль предстает наиболее полной и зримой формой репрезентации балетного искусства в городском пространстве) основывается на следующих критериях:

- степень востребованности и выраженности потребности в постижении балетного искусства (фанаты, любители, пассивные потребители балетного искусства, разовые посетители, не интересующаяся балетом аудитория);

- уровень и тип освоения балетного текста (полноценно-адекватные реципиенты балетного текста; тип среднеадекватного восприятия или «переговорного прочтения»; публика низкокультурного потребления – люди, которые почти целиком не смогли «расшифровать» художественный замысел спектакля, в целом не ориентированные на восприятие искусства, в частности балетного);

– содержательно-стилевая направленность интереса (ориентированность на классическое наследие или авангардно-экспериментальные постановки): потребитель-традиционалист, потребитель модерн- и постмодерн-культуры, средний потребитель;

– по типам мотивации обращения (любопытный потребитель, развлекающийся потребитель, коммуникативный, духовно-эстетический типы потребления, неопределившаяся публика);

– глубина и широта осведомленности в информационно-культурном поле развития балетного искусства (знаток балета, культурно познающий тип потребителя, балетный дилетант);

– ориентированность социокультурного обращения к балету (балетоман, универсальный театрал, нетеатральный потребитель).

В последнем параграфе «*Функциональное значение классического балета в формировании социокультурной среды*» анализируются функции балетного искусства в различных подсистемах: информационной (медийной), образовательной (профессиональной), в коммуникативных связях с различными общественными и государственными организациями и учреждениями – т. е. все то, что может быть суммировано в понимании социокультурной среды. Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки активно задействован по всем ключевым направлениям развития театрально-музыкальной культуры города: художественно-репертуарной политике, профессиональной подготовке балетной труппы, инициированию художественных акций и мероприятий, широкой информационной поддержке своей деятельности, работе с различными сегментами аудитории.

В условиях современной художественной культуры классическому балету необходимо осуществлять взаимодействие с различными инфраструктурами городского пространства, обеспечивая выполнение ряда функций: информационно-просветительской, презентационной, коммуникативной, культурно-интегративной, культурно-регулятивной, функцию адаптации к художественным традициям и новациям, воспроизводства и профессионализации кадрового ресурса, формирования хореографической школы, функция культурно-художественной диффузии, внутрикорпоративной интеграции и коммуникации.

Посещение театра оперы и балета может выступать одним из факторов приобщения и адаптации публики к развитой художественной культуре. Значение и культурная миссия профессионального классического балетного искусства связано с реализацией функции медиатора в условиях полистилистического художественного многообразия: удержания классического наследия в публичном коммуникативной форме и порождения авангардно-современных феноменов театрально-музыкальной культуры (база для экспериментально-модерных постановок, порождение современных способов освоения действительности актуально-художественными практиками танцевального искусства). Классическое балетное искусство (более художественно-условное, чем

многие иные явления) выполняет также функцию эстетизации культурной среды, основываясь на присущем ему утверждению идеалов гармоничности и пропорциональности в сочетании с телесно-духовным началом.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, сформулированы выводы, значимые для понимания места, роли и функций классического балета в художественной культуре современности.

Основные положения диссертации представлены в следующих работах:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр ВАК Министерства образования и науки РФ

1. Терентьева, Н. А. Аудитория балета: типологический анализ / Н. А. Терентьева // Теория и практика общественного развития : научный журнал. – Краснодар : Хорс, 2013. – № 11. – Т. 2. – С.147–150.

2. Терентьева, Н. А. Исторический обзор генезиса классического танца: в поисках начала истории балета / Н. А. Терентьева // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2012. – № 1(29). – С. 136–137.

3. Терентьева, Н. А. Концептуализация понятия «хореографическая культура»: содержательно-субъективное поле балетного искусства / Н. А. Терентьева // Вестник ЧГПУ. – 2012. – № 9. – С. 242–249.

Монография

4. Терентьева, Н. А. Искусство балета: историко-семиотический и социокультурный анализ / Н. А. Терентьева. Челябинск : ЧГПУ : Энциклопедия, 2012. – 170 с.

**Тезисы докладов на научных конференциях,
статьи в научных журналах и сборниках научных трудов**

5. Терентьева, Н. А. Балет как вид искусства и феномен культуры: сущностные характеристики и подходы к определению / Н. А. Терентьева // Челябинский гуманитарий. – 2011. – № 1(14). – С. 128–132.

6. Терентьева, Н. А. Балет как явление художественной культуры / Н. А. Терентьева // Научное творчество XXI века : сборник трудов по итогам VII международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Красноярск, 31 октября 2013 г.) / под редакцией Я. А. Максимова. – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2013. – С. 132–135.

7. Терентьева, Н. А. Балетное искусство: динамика социокультурного развития / Н. А. Терентьева // Челябинский гуманитарий. – 2011. – № 4(17). – С. 104–110.

8. Терентьева, Н. А. Воспитание музыкой на уроках классического танца / Н. А. Терентьева // Молодежь в науке и культуре XXI века : материалы международного научно-творческого форума / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2010. – С. 192–194.
9. Терентьева, Н. А. Духовность русского балета: история, современность / Н. А. Терентьева // Духовно-нравственная культура России: православное наследие : материалы Всероссийской научно-практической конференции IX Славянский научный сбор «Урал. Православие. Культура» / составитель И. Н. Морозова; Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – С. 307–309.
10. Терентьева, Н. А. Историко-теоретические основы проблемы становления хореографической культуры в России / Н. А. Терентьева // Молодежь в науке и культуре XXI века : материалы международного научно-творческого форума / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2007. – С. 171–173.
11. Терентьева, Н. А. Классический танец / Н. А. Терентьева // Вузское преподавание: стратегия инновационного развития в условиях модернизации высшего профессионального образования. – Челябинск : ЧГПУ, 2009. – С. 89–92.
12. Терентьева, Н. А. Классический танец в условиях высшего профессионального образования / Н. А. Терентьева // Вузское преподавание: проблемы и перспективы. – Челябинск : ЧГПУ, 2007. – С. 45–47.
13. Терентьева, Н. А. Классический танец и проблемы воспитания учащихся / Н. А. Терентьева // Социально культурные проблемы подготовки специалиста в вузе / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2009. – С. 67–70.
14. Терентьева, Н. А. Культура восприятия балетного спектакля: к постановке проблемы / Н. А. Терентьева // Фундаментальная и прикладная наука. – Челябинск : ЧГПУ, 2012. – С.45–50.
15. Терентьева, Н. А. «Лебединое озеро» на сцене Челябинского театра оперы и балета: опыт семиотического анализа / Н. А. Терентьева // Молодежь в науке и культуре XXI века : материалы международного научно-творческого форума / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – С. 68–74.
16. Терентьева, Н. А. Либретто как художественный текст: подходы к анализу фабулы балетного спектакля [Электронный ресурс] / Н. А. Терентьева // Культура и образование (Рязань). – 2013. – № 4 (декабрь). – Режим доступа : <http://vestnik-rzi.ru/2013/12/1147>.
17. Терентьева, Н. А. Опыт интерпретации символической эволюции образа героя балета (на примере «Анюты» В. Васильева) / Н. А. Терентьева // Международная научно-практическая конференция «XIV международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук» (Москва, 30 ноября 2013 г.). XVI международная научно-практическая кон-

ференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Психология и педагогика: современные вызовы и решения» (Москва, 30 ноября 2013 г.). – Москва : Социум : Московский научный центр психологии и педагогики, 2013. – С. 78–81.

18. Терентьева, Н. А. Предпосылки возникновения хореографической культуры в древних цивилизациях / Н. А. Терентьева // Узбекистан – Россия: Перспективы образовательно-культурного сотрудничества : сборник научных трудов : в 2 т. Т. 2. – Ташкент : Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои, 2008. – С. 179–183.

19. Терентьева, Н. А. Проблемы возобновления спектаклей классического наследия в Челябинском театре оперы и балета / Н. А. Терентьева // Культура – искусство – образование: взаимосвязь результатов науки и практики : материалы XXXIII конференции профессорско-преподавательского состава академии : в 2 ч. / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2012. – Ч. 1. – С. 142–145.

20. Терентьева, Н. А. Проблемы сохранения балетов классического наследия: «Эсмеральда» на сцене Челябинска [Электронный ресурс] / Н. А. Терентьева // Апробация: материалы V Международной научно-практической конференции «Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития». – Махачкала, 2013. – № 11(14). – С. 45–46. – Режим доступа : <http://yadi.sk/d/барс20e4DsDyu>.

21. Терентьева, Н. А. Профессионально-творческий потенциал Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки / Н. А. Терентьева // Познание стран мира: история, культура, достижения : сборник материалов III международной научно-практической конференции / под общей редакцией С. С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2013. – С. 136–141.

22. Терентьева, Н. А. Региональный балет в профессиональном медийном пространстве / Н. А. Терентьева // Молодежь в науке и культуре XXI века : материалы международного научно-творческого форума / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – С. 325–328.

23. Терентьева, Н. А. Танец «модерн» в России / Н. А. Терентьева // Культура и искусство глазами молодых ученых / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2010. – С. 422–424.

24. Терентьева, Н. А. Физические предпосылки для занятий классическим танцем / Н. А. Терентьева // Молодежь в науке и культуре XXI века: материалы международного научно-творческого форума / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2009. – С. 335–338.

25. Терентьева, Н. А. Формирование хореографической культуры / Н. А. Терентьева // Вузовское преподавание: проблемы и перспективы. – Челябинск: ЧГПУ, 2007. – С. 231–233.

26. Терентьева, Н. А. Хореографическая культура: категориальный анализ содержания / Н. А. Терентьева // Молодежь в науке и культуре XXI века : материалы международного научно-творческого форума / Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск, 2012. – С. 168–171.

Подписано в печать 28.03.2014. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 1,3. Усл. печ. л. 1,3.
Тираж 100 экз. Заказ № 1053

Издательство КемГУКИ: 650029, г. Кемерово,
ул. Ворошилова, 19. Тел. 73-45-83.
E-mail: izdat@kenguki.ru