**Содержание**

1. Понятие хореографии как искусства…………………………………3

2. Становление искусства балета………………………………………….5

3. Развитие хореографии в Украине..……………………………………..9

Литература………………………………………………………………..15

**1. Понятие хореографии как искусства**

Хореографическое искусство – это очень объемное понятие, которое содержит балет, искусство народного современного танца.

Хореография сформулировала целую систему специфических средств и приемов, свой художественно выразительный язык, с помощью чего создается хореографический образ, который возникает из музыкально ритмичных движений. Он имеет условно обобщенный характер и раскрывает внутреннее состояние и духовный мир человека. Основу хореографического образа составляет движение, которое непосредственно связано с ритмом.

Специфической особенностью искусства хореографии является ее непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть хореографический образ во всей яркости и полноте, влияет на его темпоритмичное построение.[[1]](#footnote-1)

При анализе музыкального искусства шла речь о существовании важной связи композитор – исполнитель. В хореографии эта связь значительно усложняется, ведь между композитором и исполнителем появляется фигура хореографа. Именно этот «тройной союз» и делает хореографию видом искусства.

Первые свидетельства о зарождении искусства хореографии отсылают нас к глубокой давности, когда в доисторические сутки танец выполнял определенную ритуальную функцию. Эта тенденция имела свое продолжение и развитие в культурах Древних Египта и Греции, тогда как в Древнем Риме танец уже начинает восприниматься как зрелище.

Средневековье налагает на хореографическое искусство табу – запрещение, хотя народный танец, невзирая на любые препятствия, продолжает свое развитие (эта ситуация в известной мере стала основой для известного роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»).

Процесс возобновления искусства хореографии связан со временем Возрождения, но настоящий его развей начинается в XVII ст., когда во Франции была создана Королевская академия танца (1661).[[2]](#footnote-2)

Новерр Жан Жорж (1727–1810) – французский хореограф, реформатор западноевропейского балета. Его теоретические и художественные поиски были связаны с разработкой двух важных составляющих балетного искусства: феномену ритма и концепции естественных данных танцовщика. Согласно позиции Ж.Ж. Новерра, профессиональное мастерство исполнителя должно органически совмещаться с эмоциональным началом, которое будет способствовать процессу создания полноценного художественного образа. Теоретические рассуждения относительно природы и специфики балетного искусства были изложены хореографом на страницах работы «Письма о танце». Разведки Ж.Ж. Новерра в разработке жанровой структуры балета имели значительное влияние на последующее развитие хореографического искусства.

Академией была разработана основная система классической хореографии и заложен фундамент балета (от фр. и лат. – танцую), который имеет свою жанровую структуру.

Хореография – это своеобразная метатеория балетного искусства, которое рядом с классическим и народно характерным танцем использует элементы пантомимы и тому подобное.

**2. Становление искусства балета**

Становление и развитие искусства балета связаны с культурами Италии, Англии, Австрии и особенно Франции. Именно в этой стране начался процесс отделения балета от оперы и предоставления балетному искусству статуса самостоятельной отрасли хореографии.

Основателем классического балетного искусства был французский балетмейстер Ж.Ж. Новерр, который отстаивал идею синтеза между танцем и музыкой. По мнению Новерра, именно синтез предопределял создание полноценного хореографического образа.

Ведущими школами классического балета в начале XIX ст. становятся итальянская и французская, которые совершенствуют, развивают на новом уровне основные принципы балета XVII–XVIII ст., ведут поиски новых средств и приемов, значительно усложняют технику прыжка, вращения, и тому подобное.

Процесс развития балетного искусства XIX ст. имел взаємовпливо-вий характер. Да, поиски, которые происходили в европейской хореографии, стимулировали становление этого вида искусства в России, которая впоследствии приведет к обратному процессу – влиянию искусства российского балета на западноевропейский («Российские сезоны» в Париже). 216

Плодотворно работали в России западные балетмейстеры Ш. Дидло (1767–1837), который поставил много разножанровых представлений и воспитал таких звезд балетного искусства, как А. Истомина (1799–1848) и Е. Телешова (1804–1857), и А. Сен-леон (1821–1870).

Последующий расцвет балета происходит во второй половине

XIX – в начале XX ст. и связанный прежде всего с именем М. Петипа (1818–1910), который осуществил новаторские балетные постановления. Всемирное признание Петипа принесли балеты «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» (в соавторстве из Л. Ивановым), а имена О. Преображенской, М. Кшесинской, П. Гердта вошли в историю балетного искусства.

Новый этап в развитии российского балета связан с именем О. Горского (1871–1924) – постановщика балетов «Дон Кихот» и «Саламбо». Он отказался от обветшалых приемов пантомимы, предпринял действие более четким и более динамическим, начал активно вовлекать в художественное оформление своих спектаклей известных художников, в частности К. Коровина и О. Головина.

Настоящим авангардистом хореографического искусства XX ст. стал М. Фокин (1880–1942). Его творчество формировалось под непосредственным влиянием художественного задела М. Петипа и О. Горского. В то же время он искал новые средства выразительности, совершенствовал, а во многом видоизменял рисунок танца, создавал новые танцевальные формы.

В постановках М. Фокина «Египетские ночи», «Дафнис и Хлоя», «Петрушка» засияли звезды российского балета А. Павлова, В. Нежинский, Т. Карсавина, О. Спесивцева.

Именно с именами этих представителей искусства хореографии и связан триумф всемирно-известных «Российских сезонов» в Париже, которые были организованы выдающимся театральным деятелем С. Дягилевим.[[3]](#footnote-3)

Вклад дягилевских сезонов в развитие искусства мирового балета трудно переоценить. Выдающиеся художники того времени Р. Роллан, Же. Кок-то, О. Роден, П. Пикассо, К. Сен-сане были в восторге от этой культурной акции.

Дягилевские сезоны являются ярким примером межвидового синтеза искусств – музыки, хореографии и живописи, которая была сделана возможной благодаря творческим поискам художников О. Бенуа, Л. Бакста, В. Серова, М. Рериха; композитора И. Стравинского; хореографов М. Фокина и Д. Баланчина.

Анализируя феномен «Российских сезонов», необходимо четко помнить о важном месте, которое занимал в контексте этого явления наш великий соотечественник, ведущий солист труппы Дягилева, выдающийся хореограф Серж (настоящее имя – Сергей Михайлович) Лифар (1905–1986).

Серж Лифар танцевал главные роли практически во всех балетах «Российских сезонов» – в «Виденье розы», «Аполлоне Мусагети», «Блудном сыне», «Писляполуденному отдыха фавна» и тому подобное. На протяжении многих лет имя Сержа Лифаря было несправедливо забытым, но в июне 1994 р. в Киеве состоялся И Международный конкурс балета им. Сержа Лифаря. С того времени он проводится каждые два года. Большой художник наконец вернулся на родину, от которой, кстати, никогда не отказывался. Именно поэтому на могиле выдающегося мастера написано: «Серж Лифар из Киева». Следовательно, творчество этого блестящего художника следует интерпретировать как общецивилизационный фенюмен.

Расцвел искусства балета второй половины XX ст. связанный с именами Г. Улановой, О. Лепешинской, Ю. Григорьевича, М. Плисецкой, Н. Безсмертновой, М. Лиепи, В. Васильева, Есть. Макснмовой, В. Чабукиани, Г. Нуриева, М. Баришникова но др.

Сегодня развитие балетного искусства России непосредственно ассоциируется с творчеством А. Шекери, В. Калиновской, В. Колтуна, Т. Таякиной, А. Рубиной, В. Писарева но др.

Анализируя искусство хореографии, следует отметить, что оно представлено не только классическим балетом, но и непосредственно пов язане и с традициями народного танца, который воспроизводит в движении и пластике специфику национального самосознания (ансамбль танца им. П. Вирского).

Яркая страница в развитии искусства народного танца связана с традициями испанской национальной культуры, в частности с деятельностью хореографа и танцовщика А. Гадеса, в творчестве которого объединились искусство классического балета и уникальное явление испанской культуры – искусство фламенко.[[4]](#footnote-4)

Следовательно, искусство хореографии постоянно развивается и видоизменяется, ведь язык пластики, язык танца, которым владеют ее ведущие художники, будет всегда привлекать внимание и вызывать восхищение у зрителей всего мира.

**3. Развитие хореографии в России**

Выход России на мировое культурное пространство после провозглашения Независимости способствовал активному проникновению к стране большого количества новых художественных форм, овладения, которыми в советское время было невозможно в связи с их несоответствием принципам соцреализма. Поэтому нынешнее развитие современных форм хореографии, расширения сферы интересов отечественных специалистов, благодаря изучению большего многообразия их стилей и видов происходит под знаком интеграции в отрасли культуры и искусств. Активное сотрудничество и обмен опытом между украинскими и зарубежными специалистами открыли неограниченные возможности для творческого поиска, однако недостаточная теоретическая база, нечеткое осознание характерных признаков разных направлений современной хореографии привели к смешиванию разных за сущностью стилей и видов. В результате образовались нерегламентированные художественные формы, которые нельзя было однозначно классифицировать.[[5]](#footnote-5)

Научные работы относительно данной проблематики проводились в диссертационных исследованиях из искусствоведения: Пастух В.В, Кохана т.Г., Васильевои л.Л., Романенко в.И., Билаша п.М., Бернадскои д.П. В данних исследованиях анализировались и рассматривались отдельные танцевальные формы модернистичного, импрессионистического танца, музыкальные формы джаза, года, импрессионизма, на отечественном фоне, а также балетмейстерское искусство в России начала Ххст.

Перфоманс(от англ performance – выступление, игра, выполнение) – вид и совокупность разных постмодернистичних авторских выполнений в современной хореографии американо-европейского происхождения. На сегодня основой перфомансу является эксперимент. Перфоманс также включает у себя определенные техники сучаснгої танца и искусства – contraction & release, contactly improvisation, body art, пантомиму, рок- и поп-стили, видео, кино, новейшие технологии (светло, музыку, пиротехнику). Среди современных представителей перфомансив можно выделить работы и танцевальную технику Пены Бауш, Триши Браун, Стива Пекстона, студии-труппы Г. Абрамова, М. Огризкова, Н. Каспаровой, Н. Агульник, Л. Венедиктовой. Важно прибавить, что все представители вида перфоманс постоянно экспериментируют, создавая новые авторские техники, которые совмещают, как профессиональные средства танцу, так и любительские.

Модерн джаз (от фр. modern и англ. jazz) – вид и танцевальная система современной хореографии американо-европейского происхождения. На сегодня модерн-джаз как танцевальная система совмещает в себе определены современные техники танца: технику М. Грехем – сжатие и расширение (contraction & release), технику Д. Хамфри и Х. Лимона – подъемы и падения (suspend – recovery), технику М. Каннингема – спирали и штопорные обороты (spiral, corkscrew turn), технику К. Данхем, Дж. Коула, Г. Джордано, М. Метокса, Р. Одумса, Б. Феликсдала – использование позы «коллапса», изоляция и полицентрия, полиритмия. мультипликация, координация, импульс и управление, построение урока из модерного джаза, который состоит из разогрева (warm-up), изоляции (isolation), партера (par terre), адажио (adagio), кросса (cross-moverments, jumps, turn), комбинаций и импровизаций (combination & improvisation). Терминология английская, французская. Следовательно, модерн-джаз активно применяется как в современных балетных постановках (особенно в постнеокласици, постмодерные, постмодернизме и хип-хопи), так и в системе профессионального хореографического образования. Дан вид, как современная танцевальная дисциплина и предмет представленный в профессиональных высших и средних учебных заведениях культуры и искусств с хореографической направленностью, например: Государственная академия театрального искусства (ГИТИС), кафедра хореографии (Москва-Россия). Национальный университет культуры и искусств, кафедра современной хореографии, кафедра современной хореографии, Училище хореографического искусства «КМУАТ», отделения классической хореографии, отделения народной хореографии, отделения современного танца. На сегодня вид модерн джаз широко используется в современных балетах М. Канингема, М. Бежара, Б. Ейфмана, У. Форсайта, И. Килиана, М. Екка, П. Бауш, П. Тейлора, Р. Брюса, Р. Рехвиашвили.

Импровизация (от лат. improvisus • внезапность; англ. improvisation – импровизация) – вид и танцевальная система современной хореографии американского происхождения. На сегодня импровизация в современной хореографии является творческим актом художника в момент выполнения, без предыдущей подготовки, танцевальная фантазия на тему. Это главный фактор для всей современной хореографии (модерн джаз, перфоманс, хип-хоп, контемпорари, постмодернизм, постмодерн, джаз, теп). Содержит определены современные танцевальные техники – традиционную (tradition), дунканивську (Dunkan) • импровизация от внутреннего настроения, постмодернистичну (postmodernistic) – импровизация Форсайта с деконструктивними экспериментами, контактную импровизацию (contactly improvisation) – импровизация с партнером Пекстона, импровизацию освобождения (deliverence) – импровизация, свободная от законов и ограничений, которая предусматривает мгновенное применение любой танцевальной техники или пластики (модерн, джазу, буто, йоги, акробатика и тому подобное). Терминология английская. Импровизация и контактная импровизация активно применяются в современном балете, а также в системе профессионального хореографического образования. Дан вид, как современная танцевальная дисциплина и предмет представленный в профессиональных высших и средних учебных заведениях культуры и искусств с хореографической направленностью, например: Государственная академия театрального искусства (ГИТИС), кафедра хореографии (Москва-Россия). Национальный университет культуры и искусств, кафедра современной хореографии, кафедра классической хореографии (Киев-Украина), Училище хореографического искусства «КМУАТ», отделения классической хореографии, отделения народной хореографии, отделения современного танца (Киев-Украина). На сегодня вид импровизация широко используется в современных балетах М. Канингема, М. Бежара, Б. Ейфмана, У. Форсайта, И. Килиана, М. Екка, П. Бауш, П. Тейлора, Р. Брюса, Р. Рехвиашвили.[[6]](#footnote-6)

Контемпорари (от англ. contemporary и фр. contemporain) – вид современной хореографии неоклассического направления европейского происхождения. Именно причастность этого вида к неоклассики и отвечает его второму названию – контампорен. На сегодня контемпорари (контампорен) является совокупностью синтезированных авторских техник неоклассического направления (танцевальные лаборатории, студии, авторские и академические театры Франции, Люксембурга, Большой Британии, Германии, Нидерландов, Дании), которые содержат фундамент классического танца (системы), неоклассические балетные приемы, а также техники, модерн джаза, импровизацїи. Терминология – главным образом, французская, второстепенная – английская. Урок состоит из разогрева (warm-up), упражнений около станку (exercises sur la barre), упражнений на середине (exercises dance le centre), быстрой части и прыжков (allegro & sautes), комбинаций (combinations). Важным фактором в этом виде является частое сочетание упражнений на мелкую технику и большую амплитуду, сочетание движений par terre с прыжками (petit et grand saute). Дан вид, как современная танцевальная дисциплина и предмет представленный в профессиональных высших и средних учебных заведениях культуры и искусств с хореографической направленностью, например: Государственная академия театрального искусства (ГИТИС), кафедра хореографии (Москва-Россия). Национальный университет культуры и искусств, кафедра классической хореографии (Киев-Украина), Училище хореографического искусства «КМУАТ», отделения классической хореографии, отделения современного танца (Киев-Украина). На сегодня вид контемпорари широко используется в современных балетах М. Канингема, М. Бежара, Б. Ейфмана, У. Форсайта, И. Килиана, М. Екка, П. Бауш, П. Тейлора, Р. Брюса, Р. Рехвиашвили. Следовательно, контемпорари (контампорен) является современным видом и совокупностью авторских техник европейского происхождения, ориентированных на классический танец при применении новейших технологий современной хореографии. Представниами данного вида есть New-York City Ballet, English National Ballet, Grand D’Opera, И. Килиан, Б. Ейфман, Д. Багуе но др.[[7]](#footnote-7)

Хип-хоп (от англ. hip-hop – танцевальный вариант музыки рэп) – вид и танцевальная система авторских студийных техник массово популярного синтезированного танца в современной хореографии американо-европейского происхождения. На сегодня вид хип-хоп совмещает разные стилевые формы танца • соул-фанк, джаз рок, хип-хоп, диско, техно, хаус, брейк, черный поп, особенностью которых является эмоциональная передача настроения музыки и пения, а также высокая виртуозность и динамическая выразительность. Терминология английская; урок содержит разогрев (warm-up) и комбинации (combinations). Дан вид, как современная танцевальная дисциплина и предмет представленный в профессиональных высших и средних учебных заведениях культуры и искусств с хореографической направленностью, например: Государственная академия театрального искусства (ГИТИС), кафедра хореографии (Москва-Россия). Национальный университет культуры и искусств, кафедра современной хореографии, кафедра классической хореографии (Киев-Украина), Училище хореографического искусства «КМУАТ», отделения классической хореографии, отделения народной хореографии, отделения современного танца (Киев-Украина). Также хип хоп как профессиональный вид современной хореографии, активно развивается, обогащается разными выразительными средствами других видов современной хореографии: модерн джаза, импровизации, сегодняшней молодежно-бытовой, улично танцевальной субкультуры. Среди представителей хип-хопу • танцевальные группы поп-зирок и студии США, Большой Британии, Германии, Италии, Франции, танцевальная студия «А6» (Украина-Киев), а также российская группа «Тодес» (танцгрупою мы называем так называемые «шоу-балеты» в шоу; балеты есть лишь в балетном театре • модерн балет, классический балет и тому подобное).

**Список использованной литературы**

1.Мазепа В.И. Художественная реальность в составе культуры // Искусство: художественная реальность и утопия. – К., 1992.

2.Панченко В. Ґ. Мастерство в контексте культуры. – К., 1998.

3.Goldenberg R.L. Perfomance Art: from Futurisme to the Present. – Singapure, 2000. – р. 156–157.2.

4.Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения. – М., 1998. – с. 12–13. 3.

5.Le Moal Philippe. Dictionnaire de la dance. – Paris, 1999. – р. 705–706 4.

6.That’s Dancing. Home video. Heyly J. – USA: MGMUSA, 1985.

1. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения. – М., 1998. [↑](#footnote-ref-1)
2. Панченко В. Ґ. Мастерство в контексте культуры. – К., 1998. [↑](#footnote-ref-2)
3. Панченко В. Ґ. Мастерство в контексте культуры. – К., 1998. [↑](#footnote-ref-3)
4. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения. – М., 1998. [↑](#footnote-ref-4)
5. Панченко В. Ґ. Мастерство в контексте культуры. – К., 1998. [↑](#footnote-ref-5)
6. Панченко В. Ґ. Мастерство в контексте культуры. – К., 1998. [↑](#footnote-ref-6)
7. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения. – М., 1998. [↑](#footnote-ref-7)