

УДК 792.8

Роткова Полина Александровна
Луганская государственная академия
культуры и искусств им. М. Матусовского

РАЗВИТИЕ ТАНЦА ПОСТМОДЕРН В ТВОРЧЕСКИХ ТРУППАХ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА В РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности профессиональных творческих трупп, работающих в направлении танца постмодерн в современной России. Рассматриваются ключевые коллективы, определяющие развитие данного направления в отечественном хореографическом искусстве. Анализируются репертуарная политика, художественные особенности постановок, а также методы творческой работы. Особое внимание уделяется исследованию влияния трупп на формирование зрительской аудитории и популяризацию танца постмодерн в российском обществе. Рассматривается уникальность российского постмодернистского танца, отражающая богатый культурный контекст и стремление к творческим экспериментам.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the activities of professional creative troupes working in the direction of postmodern dance in modern Russia. The key groups determining the development of this trend in Russian choreographic art are considered. The repertoire policy, artistic features of productions, as well as methods of creative work are analyzed. Special attention is paid to the study of the influence of troupes on the formation of the audience and the popularization of postmodern dance in Russian society. The article examines the uniqueness of Russian postmodern dance, reflecting the rich cultural context and the desire for creative experimentation.

Ключевые слова: Танец постмодерн, культура России, современное искусство, экспериментализм.

Keywords: Postmodern dance, Russian culture, modern art, experimentalism.

Актуальность данного исследования обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов, определяющих его значимость в контексте современного российского искусства и культуры. Отмечается недостаточная изученность данного направления в отечественном искусствознании, проявляющаяся в дефиците научных работ, анализирующих историческую динамику, ключевые тенденции и фигуры, определяющие развитие танца постмодерн в российской специфике, несмотря на его признанное значение в мировом хореографическом пространстве. Очевидно влияние танца постмодерн на современную российскую хореографию, что выражается в формировании новых эстетических парадигм, расширении спектра выразительных средств и обуславливает необходимость исследования для адекватной оценки текущего состояния и перспектив развития отечественного танцевального искусства. Развитие танца постмодерн в России неразрывно связано с социокультурной трансформацией общества, что требует анализа взаимосвязи между художественной практикой и восприятием и адаптацией идей постмодернизма в российском культурном пространстве, а также отражением и интерпретацией социальных процессов в хореографических произведениях.

Постмодернистский танец в России, появившись позже, чем на Западе, приобрел свои уникальные черты, отражающие специфику культурного контекста. Его зарождение связано с перестройкой и распадом СССР, когда открылись новые возможности для творческого эксперимента. Российские хореографы, освободившись от жестких канонов советской эстетики, активно усваивали зарубежный опыт, сочетая его с национальными традициями. Влияние советского авангарда, классического русского балета и народной хореографии оказалось существенным для формирования своеобразного российского постмодернистского стиля.

Спецификой российского постмодерна является более выраженная лиричность, отражающая национальные характерные черты, по сравнению с более абстрактным и

аналитическим характером постмодернистского танца на Западе. Отечественные танцовщики часто демонстрируют глубокое эмоциональное проникновение в хореографические образы. Мультидисциплинарность стала важной чертой российского постмодернистского танца. Хореографы часто сотрудничают с художниками, композиторами и дизайнерами, создавая сложные и многослойные спектакли [1].

Российские хореографы, такие как Евгений Панфилов, Ольга Пона, Татьяна Баганова, Ольга Лабовкина часто используют элементы импровизации, фрагментарности и нетрадиционных сценических пространств, стремясь расширить границы хореографического языка. Постановки отличаются эклектичностью, сочетая разные танцевальные техники и стили. Работа данных российских постмодернистских хореографов часто фокусируется на индивидуальном выражении, использовании метафор и символов, исследовании связи между телом, движением и социальным контекстом. Они отходят от классических нарративных структур, стремясь создать многозначные и полисемантические хореографические композиции. В их работах часто присутствуют элементы перформанса, инсталляции и других видов искусства.

Использование новых технологий в постмодернистской хореографии России началось относительно недавно, но уже нашло свое отражение в инновационных сценических решениях и визуальных эффектах. Номера и спектакли часто отличаются своей непредсказуемостью и способностью вызвать сильные эмоции у зрителя. В целом, российский постмодернистский танец представляет собой уникальное явление, отражающее богатый культурный контекст и стремление к творческому эксперименту.

Довольно значимой фигурой в контексте современной театральной парадигмы является Евгений Панфилов. Его режиссерская практика характеризуется активным экспериментированием с формальными структурами, инновационным подходом к драматургическому тексту и поиском оригинального сценического языка, выходящего за пределы устоявшихся эстетических канонов.

Режиссерская практика Панфилова характеризуется обращением к классическому репертуару, сопровождающимся, однако, радикальной переинтерпретацией первоисточников. Он осуществляет деконструкцию устоявшихся трактовок, предлагая новые, часто провокационные, варианты прочтения канонических текстов. Его интерпретации произведений Шекспира, Чехова и других классиков неоднократно становились предметом бурных дискуссий в среде театральной критики и зрительской аудитории. Наряду с этим, Панфилов активно обращается к современной драматургии, сотрудничая с авторами, произведения которых требуют разработки нестандартных сценических решений.

Доминантной чертой режиссерского стиля Панфилова является выраженная визуальная составляющая. Сценография его спектаклей, будучи тщательно продуманной, приобретает статус равнозначного компонента сценического действия, не уступающего по значимости актерской игре. Режиссер активно использует нестандартные сценографические решения, мультимедийные технологии и инновационные технические средства для создания динамичного и многоуровневого сценического пространства, характеризующегося высокой степенью интерактивности. Свет, звук и видеоинсталляции гармонично и функционально интегрированы в постановочный процесс.

Актерская работа в театре Панфилова строится на глубоком психологическом погружении и высоком уровне физической подготовки. Он требует от актеров не только идеального владения текстом, но и способности к импровизации, физическому театру, и работе с телом. Зачастую актеры выступают в качестве полноправных участников творческого процесса, внося собственные предложения и идеи на всех этапах постановки спектакля.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное оформление спектаклей Панфилова. Он часто использует нестандартные музыкальные решения, экспериментируя с жанрами и стилями. Музыка в его спектаклях не просто сопровождает действие, а является важной составной частью сценической речи, подчеркивая настроение и драматургический подтекст. Номера и спектакли Панфилова отличаются высокой степенью символизма и многозначности.

Он часто использует метафоры, аллегории, и символические образы, что требует от зрителя активного включения в процесс восприятия. Его постановки не дают готовых ответов, а заставляют задумываться, анализировать, и формировать собственное мнение [2].

В целом, театральная деятельность Евгения Панфилова представляет собой постоянный поиск новых форм и выразительных средств, стремление к переосмыслению театральной традиции и созданию уникального театрального языка. Его спектакли – это всегда событие, вызывающее живой интерес и активные обсуждения в театральном сообществе. Влияние Панфилова на современный театр несомненно значительно. Его постановки часто выходят за рамки традиционных жанров. Использование современных технологий – еще одна отличительная черта данного стиля. Он смело экспериментирует с формами и жанрами. Творчество Евгения Панфилова отражает сложность современного мира. Его влияние на театральное образование также заслуживает внимания.

Екатеринбургская театральная группа «Провинциальные танцы» представляет собой значимый феномен в российском современном танце. Коллектив специализируется на авторских перформансах, отличающихся социокультурной рефлексией и инновационной хореографией. Репертуар «Провинциальных танцев» отличается широким спектром тематических направлений. Постановки затрагивают актуальные социальные проблемы, исследуют человеческие отношения, и обращаются к историческим событиям, интерпретируя их через призму современного художественного восприятия. В основе творческого метода коллектива лежит поиск новых выразительных средств, объединяющих хореографию, музыку, сценографию, и видеоарт [3].

Стиль «Провинциальных танцев» сложен для однозначной классификации. Он синтезирует элементы современного, постмодернистского, и даже фольклорного танца, органично включая в себя элементы физического театра и перформанса. Хореография отличается высокой степенью выразительности и технической сложностью, требуя от исполнителей не только виртуозного владения телом, но и глубокого понимания постановочной концепции.

Музыкальное сопровождение спектаклей «Провинциальных танцев» зачастую не является традиционной музыкой, а представляет собой многослойную звуковую композицию, создающую специфическую атмосферу и подчеркивающую драматургический подтекст. Сценография спектаклей коллектива также отличается оригинальностью и нестандартными решениями. Декорации часто минималистичны, но при этом выразительны и функциональны, подчеркивая драматургические акценты постановки. Свет играет ключевую роль в создании атмосферы и визуальных эффектов, подчеркивая динамику и эмоциональную насыщенность танцевального действия. Костюмы исполнителей часто являются неотъемлемой частью сценографии, создавая целостный образ и подчеркивая характеры персонажей. Они могут быть как абстрактными, так и реалистичными, в зависимости от темы и стилистики конкретного спектакля.

Работа над спектаклями «Провинциальных танцев» представляет собой длительный и многоэтапный процесс, включающий в себя репетиции, импровизации, и постоянное обсуждение художественных и творческих аспектов постановки. В работе коллектива важная роль отводится коллективному творчеству, взаимодействию хореографов, исполнителей и других членов творческой группы. Инновации являются важнейшим компонентом творческой концепции. Поиски новых выразительных средств остаются приоритетом. Взаимодействие со зрителями имеет важное значение. «Провинциальные танцы» – феномен современного танцевального искусства. Их вклад в развитие современной хореографии значителен. Коллектив участвует в многочисленных фестивалях. Их постановки отличаются высоким художественным уровнем. Глубокое исследование социальных тем характерно для их творчества. Театральная группа непрерывно развивается. Коллектив активно сотрудничает с другими художниками. «Провинциальные танцы» занимают ведущее место в современном танце в России. Использование нестандартных технологий – отличительная черта их работ. Экспериментальный подход к хореографии определяет стиль коллектива. В своих спектаклях

они стремятся к глубине и многогранности. Их постановки вызывают живой интерес у критиков и зрителей.

Таким образом можно сказать, что екатеринбургская группа «Провинциальные танцы» является ярким примером успешной реализации инновационных подходов в российском современном танце. Коллектив демонстрирует не только высокий уровень профессионализма и оригинальность художественного видения, но и активную социокультурную позицию, отраженную в репертуаре, затрагивающем актуальные социальные проблемы и исторические события. Синтез элементов различных танцевальных стилей и видов искусства, в сочетании с коллективным творческим процессом и стремлением к взаимодействию со зрителем, позволяет «Провинциальным танцам» создавать уникальные и значимые произведения, оказывающие существенное влияние на развитие российского современного танца.

Театр современного танца Ольги Поны представляет собой уникальное явление в российском танцевальном искусстве. Его деятельность, основанная на авторской хореографии Ольги Поны, ориентирована на глубокое исследование человеческой психологии и социокультурного контекста через призму танца.

Постановки театра отличаются многогранностью тематических направлений. Они затрагивают вечные философские проблемы, исследуют сложные внутриличностные конфликты и межличностные отношения, а также рефлексиируют на актуальные социальные проблемы. Хореографический стиль Ольги Поны сложен для однозначной классификации. Он представляет собой синтез современной и постмодернистской хореографии, включая элементы физического театра и перформанса. Хореография отличается высокой степенью эмоциональной насыщенности и технической сложностью [4].

Работа над спектаклями в театре Ольги Поны представляет собой длительный и многоэтапный процесс, основанный на глубоком взаимодействии хореографа и танцовщиков. Импровизация и коллективное сотворчество играют важную роль в постановочном процессе. Каждый спектакль представляет собой уникальное художественное произведение. Новаторство и экспериментальность являются ключевыми принципами творчества Ольги Поны. Театр активно использует современные технологии и художественные приемы. Он стремится к созданию нового хореографического языка, способного выразить тончайшие нюансы человеческих эмоций и внутреннего мира. Постоянное развитие и поиск новых выразительных средств являются важной чертой театра.

Театр Ольги Поны участвует в многочисленных фестивалях и получает высокие оценки критиков и зрителей. Его постановки отличаются глубиной художественного замысла и оригинальностью хореографического решения. Вклад театра в развитие современного танца значителен. Коллектив театра – команда высокопрофессиональных танцовщиков. Его постановки отличаются глубоким психологизмом и философской многозначностью. Использование нестандартных сценических решений является отличительной чертой театра. Оригинальность хореографического языка привлекает широкий круг зрителей. Постоянное совершенствование техники и поиски новых выразительных средств – приоритеты театра. Взаимодействие с зрителями имеет важное значение в концепции театра.

На основании проведенного анализа можно утверждать, что театр современного танца Ольги Поны представляет собой значимую художественную единицу в российском культурном пространстве, отличающуюся авторским подходом к созданию танцевальных спектаклей.

«Балет Москва» – современная танцевальная труппа, представляет собой уникальное явление на российской и международной сценах. Анализ ее деятельности требует многогранного подхода, учитывающего хореографический стиль, исполнительское мастерство, сценографию и концептуальную составляющую спектаклей. Группа отличается смелым экспериментированием с формами и жанрами, выходя за рамки классического балета и неоклассики. Характерной чертой труппы является синтез различных танцевальных техник, что создает неповторимый стиль, объединяющий физическую виртуозность с глубоким эмоциональным содержанием.

Репертуар «Балета Москва» отличается разнообразием. Постановки охватывают широкий спектр тем – от философских размышлений о бытии до социальных проблем современности. В основе многих работ лежат литературные произведения, музыкальные композиции или художественные произведения. Хореографы труппы часто используют нетрадиционные сценографические решения, включая интерактивные элементы и визуальные эффекты, расширяющие художественные возможности спектаклей. Звуковое оформление также играет важную роль, часто включая экспериментальную музыку и звуковые инсталляции.

Работа над постановками Балета Москва представляет собой сложный и многоэтапный процесс. Хореографы тесно сотрудничают с танцовщиками, разрабатывая движения и композиции, учитывая индивидуальные способности и художественные предпочтения каждого исполнителя. Особое внимание уделяется физической подготовке танцовщиков, которая должна обеспечивать выполнение сложных хореографических элементов с максимальной точностью и выразительностью. Репетиционный процесс характеризуется высокой интенсивностью и творческим поиском. Исполнительское мастерство танцовщиков «Балет Москва» заслуживает отдельного рассмотрения. Они проявляют высокую степень профессионализма и артистизма, виртуозно владея телом и передавая глубину эмоций через пластику движения. Сценическое присутствие танцовщиков убедительно и завораживает. Их способность к трансформации образов и созданию многослойных персонажей является залогом успеха постановок. Каждый номер и спектакль в целом представляет собой завершенное художественное произведение [7].

«Балет Москва» – это динамично развивающаяся труппа, в репертуаре которой нашли свое отражение современные тенденции в хореографии и театральном искусстве. Ее деятельность включает не только создание новых постановок, но и проведение мастер-классов, участие в фестивалях и международных проектах. Это способствует распространению современного танца и развитию хореографического искусства в целом.

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что дифференциация между рассматриваемыми танцевальными труппами обусловлена вариативностью их художественных установок, эстетических приоритетов и методологических подходов к процессу создания хореографических постановок. Творчество Евгения Панфилова характеризуется выраженной тенденцией к бунтарству и провокации, в то время как деятельность театра танца Ольги Поны ориентирована на интроспективное исследование внутреннего мира личности. Коллектив "Провинциальные танцы" демонстрирует склонность к социокультурной рефлексии и анализу, а репертуар труппы "Балет Москва" представляет собой диалектическое взаимодействие между традициями классической хореографии и новаторскими тенденциями современного танца.

Таким образом, анализ деятельности российских творческих трупп, а именно: Пермского балета Евгения Панфилова, коллектива «Провинциальные танцы», театра танца Ольги Поны и труппы «Балет Москва» позволяет констатировать значительный вклад в развитие современного танца в России. В совокупности, вклад каждой из перечисленных трупп в развитие современного танца является значимым, поскольку они способствуют обогащению хореографического ландшафта посредством разнообразия стилистических направлений, технических приемов и тематического контента. Деятельность данных коллективов характеризуется новаторством и экспериментальностью, проявляющимися в расширении границ балетного искусства, интеграции современных хореографических техник и стилей, использовании инновационных решений в сценографии и музыкальном оформлении, а также активном применении современных технологий. Помимо этого, выделяется выраженная социокультурная рефлексия и исследование глубинных аспектов человеческой психологии в постановках, что свидетельствует о стремлении к осмыслению актуальных социальных проблем и внутренних переживаний личности посредством танцевального искусства.

Список литературы:

1. Абызова, Л.И. История хореографического искусства: Отечественный балет XX – начала XXI века: учебное пособие / Л.И. Абызова. – Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2012 – 304 с. – Текст: непосредственный
2. Балет Евгения Панфилова. Большая российская энциклопедия URL: <https://bigenc.ru/c/balet-evgeniia-panfilova-edbd25> (дата обращения: 27.05.2025).–Текст: электронный
3. Интервью с директором тетра «Провинциальные танцы» URL:https://культура.екатеринбург.рф/common_content/item/theater_post/429 (дата обращения: 27.05.2025). –Текст: электронный
4. Ольга Пона и Челябинский театр современного танца URL:http://www.chelglobus.ru/theatres/olga_pona/interview.html (дата обращения: 27.05.2025). – Текст: электронный
5. «Почему я не имею права двигаться, как я хочу?» О чём думает Ксения Каплун, когда остается наедине с собой URL:<https://revda-novosti.ru/interviews> (дата обращения: 27.05.2025).– Текст: электронный
6. Правила жизни Ольги Пона URL:<https://www.1obl.ru/news/kultura/pravila-zhizni-olgi-rona/> (дата обращения: 27.05.2025). –Текст: электронный
7. Свет чужого окна URL: <https://dianavishneva.com/svetchuzhogoookna> (дата обращения: 06.11.2024). – Текст: электронный

