

Искусствоведение

УДК 792.8

Кириллова А.А.

Кириллова Алина Алексеевна, бакалавр 2 курса факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: alinakirilovaa@gmail.com.

Научный руководитель: **Синицына Юлия Николаевна**, кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики, русского языка и гуманитарных дисциплин Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: tiida07@yandex.ru.

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВГУСТА БУРНОНВИЛЯ ПРИ СОЗДАНИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСКОМ ТЕАТРЕ

Статья посвящена деятельности датского хореографа и балетмейстера Августу Бурнонвилю, который опираясь на свои знания в области датского фольклорного эпоса и имея огромный опыт преподавания, сумел предать отличительные черты датскому романтическому балету. Благодаря его авторской методике, разработал действенные и эффективные уроки классического танца для танцовщиков и танцовщиц. Целью данной научной статьи является доказать, что работа Августа Бурнонвиля оказала

значительное влияние на формирование Датского королевского балета, а его уроки классического танца практикуются до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: А. Бурнонвиль, «Сильфида», метод преподавания, мужчины-танцоры, эпос.

Kirillova A.A.

Kirillova Alina Alekseevna, 2nd years student of the faculty of folk culture of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy str., 33), e-mail: alinakirilovaa@gmail.com.

Scientific supervisor: **Sinitsyna Yulia Nikolaevna**, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy str., 33), e-mail: tiida07@yandex.ru.

THE SIGNIFICANS OF AUGUST BOURNONVILLE'S WORK IN ESTABLISHING THE CHOREOGRAPHIC SCHOOL AT THE ROYAL DANISH THEATRE

The article is devoted to the work of Danish choreographer and choreographer August Bournonville, who, relying on his knowledge of Danish folklore and extensive teaching experience, was able to convey the distinctive features of Danish romantic ballet. Thanks to his author's methodology, he has developed effective and effective classical dance lessons for dancers and dancers. The purpose of this scientific article is The purpose of this scientific article is to show that Bournonville's work has left a significant contribution to the history of the Royal Danish Ballet and its traditions, which still exists today.

Keywords: A. Bournonville, «Sylphide», teaching method, male dancers, epic.

Август Бурнонвиль является датским балетмейстером и хореографом, создателем одной из самых своеобразных и с присущими только ей хореографическими отличиями Датской танцевальной школы. Одним из самых главных и невероятно удачных из его балетных постановок, по праву считается балет эпохи романтизма «Неаполь, или Рыбак и его невеста» 1842 года. В данной постановке ярко сочетаются народные сцены с изображением вымышленного мира. На сегодняшний день, огромного внимания заслуживает выдающийся и до сих пор идущий балет «Сильфида», который продолжает ставиться на сценах Копенгагена и России [1]. Новая интерпретация и осмысление Бурнонвилем балета «Сильфида», итальянского балетмейстера Жюль Перро является одним из самых востребованных и часто идущим на сценах Дании и России. Бурнонвиль считается профессионалом своего дела, за свою педагогическую и танцевальную деятельность он поставил свыше пятидесяти балетов, обучил огромное количество учеников и написал книгу «Моя театральная жизнь» [1]. В постановках Бурнонвиль соединял классический танец с характерным, обращался к фантастическим преданиям и народному эпосу Дании, а также широко использовал фольклор разных народов для своих постановок.

Обратим внимание, что расцвет Датского Королевского балета тесно связан с эпохой романтизма. Август Бурнонвиль, руководил Королевским датским балетом с 1829 года по 1877 год [4, с. 49]. Именно в танцах, созданных Августом Бурнонвилем за этот период, четко выделяются специфические черты датского романтизма как лирического, опирающегося на фольклор, однако уделяющего мало внимания героическим и социальным темам. Благодаря деятельности Бурнонвиля, балет оказался ведущим театральным искусством Дании. С его приходом в театр началась ожесточённая борьба за достойное место балета среди других театральных жанров. В связи с этим, его отличительной чертой является утверждение нового стиля, присущий тому времени, новой структуре, составляющей

балетный спектакль. Торжественная пантомима, картинность поз, преобладание мужских вращений стали уступатьновой, зарождающейся пластике. С помощью определенного темпа, прыжкам и эстетическим позам, ставшие в последствие эталонными, классическими, утвердился закон пальцевой техники и дуэтного танца, который нередко можно видеть в современной обработке. Слишком богатому на украшения и сложному, костюму пришли легкие, воздушные наряды из более струящихся тканей [1]. Постепенно, быстро развивающаяся техника женского танца, привела к тому, что мужчина становится не центральным персонажем балетного действия. Теперь мужчина служит красивым и сильным сопроводителем и опорой женскому полу. Балет заполнен темами и мотивами произведений французских, английских писателей и поэтов. Музыка, характерная для эпохи романтизма – период в истории европейской музыки, условно охватывающий период 1800-1910 годов, и с главенствующим в ней вальсом, проникает в структуру балетных спектаклей. Теперь идеями романтизма становится заполнена хореография. Однако не смотря на эстетику и соображения, характерные эпохи романтизма, в сценические партитуры вводятся народные пляски и гуляния народа. Основу спектаклей занимают сюжеты романов, средневековые исторические темы, народные сказки и предания.

Выявление особенностей Датской школы танцев, показало, что она имеет ряд отличий, которая отличает ее от других школ мира. Для более глубоко понимания различий разных школ с Датской, можно провести сравнительный анализ Русской классической школы с Датской. Всю свою творческую жизнь, Август Бурноновиль изучал вопрос, связанный с созданием школы, которая основывалась бы на четкой и упорядоченной системе воспитания балетного артиста. Хореографическое образование он предусматривал, как всестороннее развитие балетного артиста. Человека, который бы понимал не только хореографию и основную композицию танца, но и имел знания в смежных видах искусства, таких, как литература, музыка

и живопись [5]. Поэтому, из-за стремления давать знания ученикам не только в сфере хореографического искусства, он старался ввести общеобразовательные классы. Датская школа под руководством и решению Августа Бурнонвиля, принимала детей с 8-летнего возраста. Процесс обучения длился десять лет. Будущие артисты с первого класса обучения привлекались к работе на сцене, таким образом приобретая навыки исполнительского мастерства и осознанного отношения артиста к своей будущей профессии [5]. Французская школа, с присущей ей танцевальной грамматикой, которая берет свое начало от 1660 года, сочетает в себе черты артистичности и чувственности, что послужило основой для возникновения школы Августа Бурнонвиля. Как будущий танцовщик, Бурнонвиль занимался в классе знаменитого и очаровательного французского хореографа Огюста Вестриса, от которого вобрал опыт и знания его методики преподавания и построения урока. А также черты и особенности характерные для старофранцузской танцевальной школы. Основная преподавательская деятельность Августа Бурнонвиля совпала с периодом становления и развития художественно-стилистических принципов романтического балета, что оказало влияние на способы и методы воспитания танцовщиков и формировании их техники и сценических приемов. Август четко осознавал, что его еще юные ученики, являются уже в школе, будущими артистами балетной сцены. Учитывая это, Бурнонвиль давал определенные учебные комбинации на своих уроках, которые нередко были в танцевальных композициях. В своей системе преподавания Бурнонвиль особое внимание уделял элевации танцовщика, способности зависать в воздухе, вырабатывал легкость прыжка, "неслышность" приземлений. Обращал внимание на выработку координации и апломба, умение определенное время удерживать корпус в различных позах. Отличительной особенностью датской школы принято считать виртуозные заноски, на которых Бурнонвиль также акцентировал внимание. В педагогической и художественно – постановочной методике Бурнонвиля в отличие от итальянской и русской школы большое

значение имела пластика мужского танца. В школе Августа Бурнонвиля каждый день недели был предназначен для определенных, продуманных хореографом движений и комбинаций [3]. В двадцатые годы двадцать первого века система датской школы пополнилась основными элементами и принципами русской хореографии, но система и метод, созданные Августом Бурнонвилем сохраняются и продолжают практиковаться при обучении учащихся в школе. В отличие от модели Датской школы, русская школа имеет свои определенные этапы, которые связанные с множествами балетмейстерами и хореографами, каждый из которых внес свой вклад в развитие русского хореографического искусства на разных исторических этапах формирования и развития русского балетного театра. Особый вклад в развитие хореографического искусства в России на разных исторических этапах зарождения и развития балета внес шведский балетмейстер Шарль Луи Дидло. Опираясь на его работу мы и сравним две школы классического танца. Отметим, что развитие балета в России, произошло несколько позже чем во Франции и Италии. Русская школа – это сплав всего самого лучшего, что было характерно для других танцевальных школ, но адаптировано под русского зрителя, с присущими только русской школе выразительной и танцевальной техникой. Датой начала профессионального образования в России принято считать 4 мая 1738 год, когда с помощью деятельности Жана Батиста Ланде, французского хореографа, открылась первая русская государственная балетная школа [3, с. 45]. Огромный вклад в формировании и совершенствовании хореографического образования в России совершил Шарль Луи Дидло. Его реформы ярко прослеживаются в школьном преподавании классического танца. Проанализировав французскую методику преподавания хореографа Вестриса, изучив принципы работы французского балетмейстера Жана Доберваля, Шарль Луи Дидло старался передать свои знания ученикам. Ставя на один ряд танцевальную технику и способность воплощения на сцене внутреннего состояния души и чувств, он воспитывал в своих учениках способность объединять эти две, главные составляющие

танца. За первый период деятельности выдающегося педагога и балетмейстера Шарля Луи Дидло в Петербурге было выпущено много талантливых и блестящих исполнителей для сцены. Со времени основания русской танцевальной школы, в 1809 году появился первый законодательный документ – «Образование театральной школы» [3]. Театральная школа состояла из четырех отделений. Каждый из которых подготавливал и распределял будущих танцовщиков, актеров в соответствии с их данными и способностями. Система обучения была немного похожа на Датскую. Длилось обучение 8-9 лет. В начале разучивали специальные подготовительные упражнения, которые подготавливали бы тело танцовщика для дальнейших сложных задач. Шарль Луи Дидло по-новому отнесся к хореографическому искусству, объяснив тем самым новый подход и осмысление танцевального зрелища. Под влиянием русской народной пляски видоизменялся танец Шарля Луи Дидло. В результате сложных этапов изменений и совершенствования танца, сформировался тот вид танца, который принято называть первой русской школой классического танца. Танцы первой русской школы наделены элементами легкости, изящности и отточенности, сохраняя мягкую пластику, благородство и величественность русской женщины. Важно заметить, что Шарль Луи Дидло ввел как основной жанр танца *de grand serieux* (серьезный), который, не был простым в изучении, однако вырабатывал у танцовщиков силу и выносливость всего тела [3, с. 54]. По мнению датского хореографа и балетмейстера Августа Бурнонвиля, Шарль Луи Дидло создал в Петербурге балетную труппу, которая в техническом отношении и образности превосходит парижскую труппу, которая определенное время считалась одной из лучших и канонических школ классического танца в мире.

Таким образом, все вышеперечисленное дает нам возможность сделать вывод, что благодаря деятельности и творчеству Августа Бурнонвиля были заложены основы самоопределения Датского королевского балета, были разработаны и выверены эффективные уроки классического танца для

будущих танцоров и танцовщиц. Творения Бурнонвиля, его педагогическая методика занимают достойное место в золотом фонде современного мирового балетного театра наравне с другими выдающимися балетмейстерами того времени. На сегодняшний день хотелось бы также заметить, что в новых балетных постановках сохраняется все наследие предыдущих лет, создаются новые, с использованием современных технологий, в частности применения искусственного интеллекта при создании декораций, костюмов и даже хореографии. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, сейчас можно создать цельную хореографическую постановку, без дополнительных усилий и за короткий срок. Искусственный интеллект сегодня расширяет границы хореографического искусства и выводит его на новый этап развития.

Список источников

1. Август Бурнонвиль – датский балетмейстер [Электронный ресурс]. URL: <http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st001.shtml> (дата обращения: 18.06.2025).
2. Багдасарян, Р.Х., Грушевская, Н.В, Занора, И.А., Кравченко, Т.Е., Матвеева, А.С., Подпоринова, Н.О., Сеницына, Ю.Н., Ситалова, А.Н., Сташкевич, М.А., Стражина, А.С., Уржумова, О.М., Штратникова, А.В. Технологии искусственного интеллекта в сфере культуры и искусства // Коллективная монография, – 2025. – 164 с.
3. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца : учебное пособие / Л.Д. Ивлева. – 2–е изд. Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2011. – 140 с.
4. Пасютинская, В.М. Волшебный мир танца [Текст] / В.М. Пасютинская // Москва : Просвещение. – 1985. – 223 с.

5. Сеницына, Ю.Н, Клементьева, Е.В. Ценностные основы гуманистического подхода в образовании // Историческая и социально-образовательная мысль. № 3.2014. С. 134–136.