

“РЕПРИЗА НАШЕГО ПРОЕКТА ДОЛЖНА БЫТЬ ДИНАМИЗИРОВАННОЙ”

Интервью с куратором конференции
Ириной Петровной Сусидко

Российская академия музыки имени Гнесиных
Московская государственная академия хореографии
Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова
Академия русского балета имени А.Я. Вагановой
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
Российский институт истории искусств
Государственный институт искусствознания

ПРИОРИТЕТНОГО

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЛЕТ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
21 – 25 ноября 2022 г.

INTERNATIONAL CONFERENCE
BALLET IN MUSICAL THEATER:
HISTORY AND PRESENT TIME
November 21 – 25, 2022

Logos: РАМГ, ГИИ, Балеи, НИИ Музыкального искусства

С 21 по 25 ноября 2022 года в рамках программы «Приоритет 2030» прошла Международная научная конференция «Балет в музыкальном театре: история и современность», организованная Научно-творческим центром по изучению проблем музыкального театра Российской академии музыки имени Гнесиных. Ее провел консорциум пяти вузов и двух научных институтов. Кроме Гнесинской академии в него вошли Московская государственная академия хореографии, Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, Государственный институт искусствознания (Москва),

Российский институт истории искусств (Санкт-Петербург). Конференция собрала более 200 докладчиков из 11 стран. Впервые она проходила одновременно на шести площадках в трех городах – в смешанном очно-дистанционном формате. На конференции обсуждался широкий круг вопросов, сгруппированных в 14 секций:

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

*Организатор конференции, доктор искусствоведения, профессор **Ирина Петровна Сусидко** делится опытом тестирования особого формата научного общения, подводит итоги и говорит о планах на будущее.*

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРАММА
приоритет2030^

Российская академия музыки имени Гнесиных
Московская государственная академия хореографии
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
Российский институт истории искусств
Государственный институт искусствознания

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Ballet

МОСКВА –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
КАЗАНЬ
21–25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Музыкальный театр

**БАЛЕТ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**
BALLET IN MUSICAL THEATER: HISTORY AND PRESENT TIME

21 ноября
понедельник
Концертный зал РАМ имени Гнесиных, 11.00
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. КОНЦЕРТ
РАМ имени Гнесиных, Конференц-зал, 14.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Балетный спектакль: современный опыт из первых рук

22 ноября
вторник
РАМ имени Гнесиных, Конференц-зал, РИИИ, Зеленый зал, 10.00
СЕКЦИЯ I. ИСТОРИЯ БАЛЕТА
АРБ имени А. Я. Вагановой, Читальный зал, МГАФ, Аудитория 24, 10.00
СЕКЦИЯ II. БАЛЕТНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПОСТАНОВОЧНАЯ ПРАКТИКА

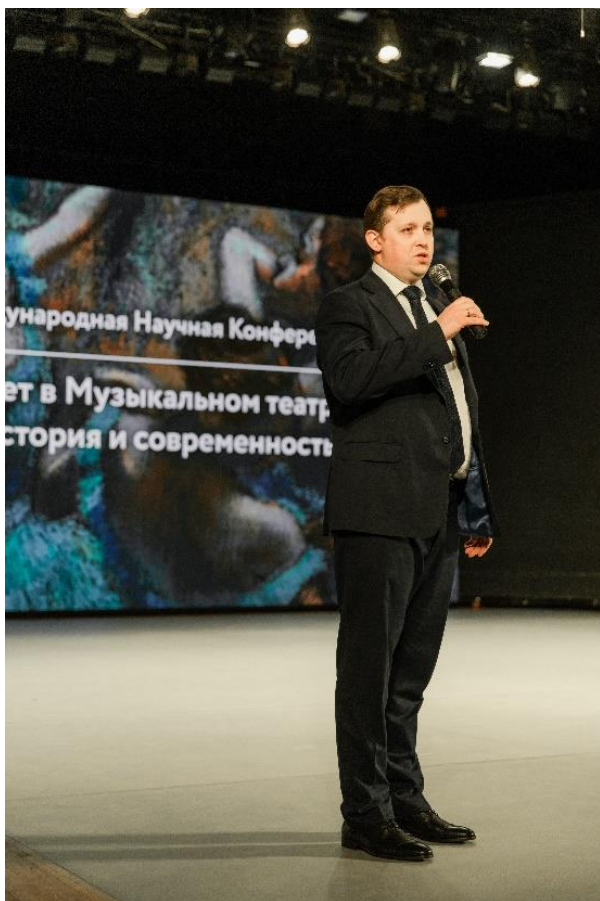
23 ноября
среда
РАМ имени Гнесиных, Конференц-зал,
СПБГК имени Н. А. Римского-Корсакова, Конференц-зал (аудитория 537), 10.00
СЕКЦИЯ I. ИСТОРИЯ БАЛЕТА
Чайковский и балетный театр. Балетный театр XIX – первой трети XX века
Дягилев и Стравинский
РАМ имени Гнесиных, Аудитория 26, РИИИ, Зеленый зал, 10.00
СЕКЦИЯ IX. РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СЕКЦИЯ III. МУЗЫКА–ЖЕСТ–ТАНЕЦ: КООРДИНАЦИЯ И ДИАЛОГ
СЕКЦИЯ IV. БАЛЕТНАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ

24 ноября
четверг
КГК имени Н. Г. Жиганова, Аудитория 315, 10.00
СЕКЦИЯ V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
АРБ имени А. Я. Вагановой, Читальный зал, МГАФ, Аудитория 24, 10.00
СЕКЦИЯ VI. КРИТИКА И РЕЦЕПЦИЯ
СЕКЦИЯ VII. ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
РАМ имени Гнесиных, Конференц-зал,
СПБГК имени Н. А. Римского-Корсакова, Конференц-зал (аудитория 537), 10.00
СЕКЦИЯ VIII. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА
Государственный большой концертный зал имени Садиha Сайдашева (Казань), 18.30
КОНЦЕРТ

25 ноября
пятница
РАМ имени Гнесиных, Аудитория 26, АРБ имени А. Я. Вагановой, Читальный зал, 10.00
СЕКЦИЯ X. СИНТЕЗ ИСКУССТВ В БАЛЕТЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СЕКЦИЯ XI. БАЛЕТ И КИНЕМАТОГРАФ
СЕКЦИЯ VIII. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА
РАМ имени Гнесиных, Конференц-зал, МГАФ, Аудитория 24, 10.00
СЕКЦИЯ XII. СЮЖЕТЫ, ЛИБРЕТТО И ИХ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СЕКЦИЯ XIII. ДЕКОРАЦИОННОЕ ИСКУССТВО И СЦЕНОГРАФИЯ
КГК имени Н. Г. Жиганова, Аудитория 315, 11.00
СЕКЦИЯ XIV. ЭТНОХОРЕОЛОГИЯ

информация на сайтах:
<https://gnesin-academy.ru>, <https://balletacademy.ru>, <https://kazancons.ru>, <https://vaganovaacademy.ru>
<https://www.conservatory.ru>, <https://artcenter.ru>, <http://sias.ru>

В.К.: Ирина Петровна, каковы Ваши впечатления от прошедшего форума и с точки зрения слушателя, и с точки зрения куратора/организатора?

Ректор РАМ имени Гнесиных,
доктор искусствоведения,
профессор А.С. Рыжинский
на открытии конференции
Здесь и далее фото Анны Бобрлик

И.С.: Самое большое впечатление – высокий научный уровень докладов и активность, заинтересованность слушателей. Создается впечатление, что большую конференцию, посвященную балету, все давно ждали. Тематические конференции – не редкость, многие вопросы истории балетного искусства, педагогики, постановочной практики активно прорабатываются в вузах и научных институтах. По-видимому, пришло время оценить состояние науки о балете в целом, обрисовать белые пятна, проблемные зоны и перспективные направления развития. Эту мысль высказывали и участники конференции,

и коллеги в СМИ. Думаю, они правы.

Музыковеды, занимающиеся проблемами музыкального театра, до сих пор работали, в основном, в своей профессиональной среде, сотрудничали со специалистами по изобразительному искусству и архитектуре, театроведами, филологами, историками. Точки пересечения с миром балета были единичными. Сейчас мы соприкоснулись с ним вплотную и поняли, что балетоведение в настоящее время – серьезная, активно развивающаяся наука. Более того, многие музыковеды нашли

в своем научном портфеле очень интересные разработки, связанные с балетным искусством, которые, как оказалось, ждали своего часа. По окончании конференции многие участники отмечали, что такая встреча, такое общение было нужно.

Открытие конференции. П.И. Чайковский.
 Полонез из оперы «Евгений Онегин»
 (сцена из спектакля Оперного театра-студии имени Ю.А. Сперанского, РАМ имени Гнесиных).
 Режиссер – заслуженный деятель искусств РФ Ольга Иванова.
 Балетмейстер – заслуженный работник культуры РФ Екатерина Миронова. Артисты студии – студенты вокального факультета РАМ имени Гнесиных

Открытие конференции. Л. Минкус. Детский полонез из балета «Пахита».
 Хореографическая редакция – заслуженный артист России Юрий Бурлака.
 Ученики Московской государственной академии хореографии

Отрадно, что открылась конференция большим концертом, давшим особый творческий импульс научным заседаниям. В нем участвовали представители всех вузов-организаторов. Впервые на специально подготовленной для балетных номеров сцене Концертного зала РАМ имени Гнесиных выступили юные воспитанники Московской государственной академии хореографии, студенты старейшей Петербургской Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, студенты кафедры режиссуры балета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Их балетные номера оставили очень сильное впечатление. Ответные «реплики» музыкантов были не менее

«Курские народные песни».
Вокально-хореографическая композиция.
Сводный фольклорный ансамбль кафедры хорового
и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных.
Руководитель – Константин Некрасов

яркими – и торжественный полонез из шестой картины «Евгения Онегина» П.И. Чайковского в исполнении артистов Оперного театра-студии имени Ю.А. Сперанского (РАМ имени Гнесиных), открывший концерт, и фантазия на оперные темы в исполнении трио баянистов Казан-

ской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, и вокально-хореографическая композиция «Курские народные песни», завершившая торжественное открытие (ансамбль кафедры хорового и сольного народного пения Гнесинской академии).

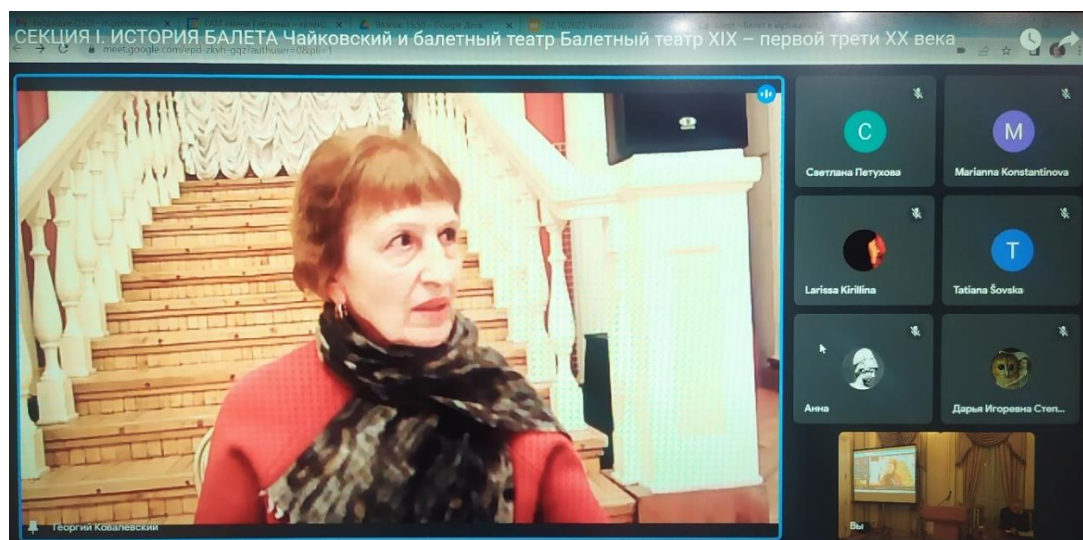

Пленарное заседание. Доклад С.А. Петуховой – кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника сектора истории музыки (Государственный институт искусствознания, Москва)
Ведет заседание И.П. Сусидко, доктор искусствоведения, профессор РАМ имени Гнесиных

В.К. Насколько опыт проведения балетной конференции отличался от организации оперных форумов?

И.С. В Гнесинской академии, начиная с 2013 года, прошло пять крупных оперных биеннале: научных конференций с почти таким же названием, как и та, что недавно закончилась: «Опера в музыкальном театре: история и современность». Так что опыт организации многодневных научных дискуссий у нас уже был. Разные специалисты, представители разных стран, разнообразная тематика, но все заседания проходили в Москве, практически всегда в залах нашей Гнесинской

академии. Когда же возник замысел комплексной балетной конференции с семью организациями-соучредителями, ранее никогда не работавших вместе, никто не знал, что нас ожидает. Было ощущение зыбкой почвы. Самой главной проблемой стала координация, логистика. Пришлось изобрести новый формат очно-дистанционного взаимодействия: что-то вроде телемостов, когда заседание секции проходит одновременно в двух организациях, разделенных тысячами километрами, в двух аудиториях, соединенных в единый виртуальный зал. И потоков было 2–3 параллельно. Казалось, что половина музыковедческой России одновременно обсуждала проблемы балета. Это создало особое внутреннее напряжение, особый настрой, который на короткое время сплотил очень многих людей – и не только тех, кто выступал, но и тех, кто слушал. Только такая логистика позволила уместить в пять дней конференции около 200 докладов. Опыт, как мне кажется, удачный. Слушатели могли составить свое собственное расписание и слушать доклады, переключаясь с одного канала на другой. Совместное обсуждение – это очень важно и, мне кажется, за таким форматом будущее.

Второй день конференции.
Телемост между Российским институтом истории искусств
(Санкт-Петербург) и РАМ имени Гнесиных (Москва)
Доклад Г.В. Петровой, кандидата искусствоведения, ученого секретаря РИИИ

Пленарное заседание.

Доклад Т.В. Цареградской, доктора искусствоведения,
профессора кафедры аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных

В.К.: Каковы результаты, итоги конференции?

И.С.: Уже в рамках нашей конференции возникли «дочерние» проекты: связанные с постановкой забытых спектаклей и их научным обеспечением, проекты совместных изданий, разные формы взаимодействия высших учебных заведений. Я считаю, это главный результат конференции: мы посмотрели, что мы имеем, – не в каждой отдельной специальности, а в целом – и увидели, как это можно развивать дальше.

В.К.: Что скажете о самих докладах?

И.С.: Большая их часть оказалась больше, ярче, глубже, лучше тех лаконичных текстов, которые были присланы в качестве заявок. Слабых докладов практически не было даже у самых юных участников

конференции. Тут прекрасно поработали их научные руководители. Аспиранты, магистранты, студенты бакалавриата разных вузов – все были очень хорошо подготовлены. Очень интересный и важный момент: исследованием балета занимаются не только в балетных академиях и консерваториях, но и в таких институтах, от которых трудно ожидать научный интерес к этому виду искусства. Например, было прекрасное сообщение о жанре так называемого биографического балета, докладчица – аспирантка института дизайна Высшей школы экономики – кто у нас об этом знает? Оказалось, это целый тренд, и аспирантка прекрасно представила широту этой проблематики. Я видела, люди записывали, фиксировали имена и названия, потому что для многих это было новым.

Организаторы и ведущие конференции.
Слева направо: П.В. Луцкер, доктор искусствоведения, профессор,
Полина Фролова, аспирант, Марина Гибадулина, студент,
И.С. Стогний, доктор искусствоведения, профессор,
И.П. Сусидко, доктор искусствоведения, профессор.
(кафедра аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных)

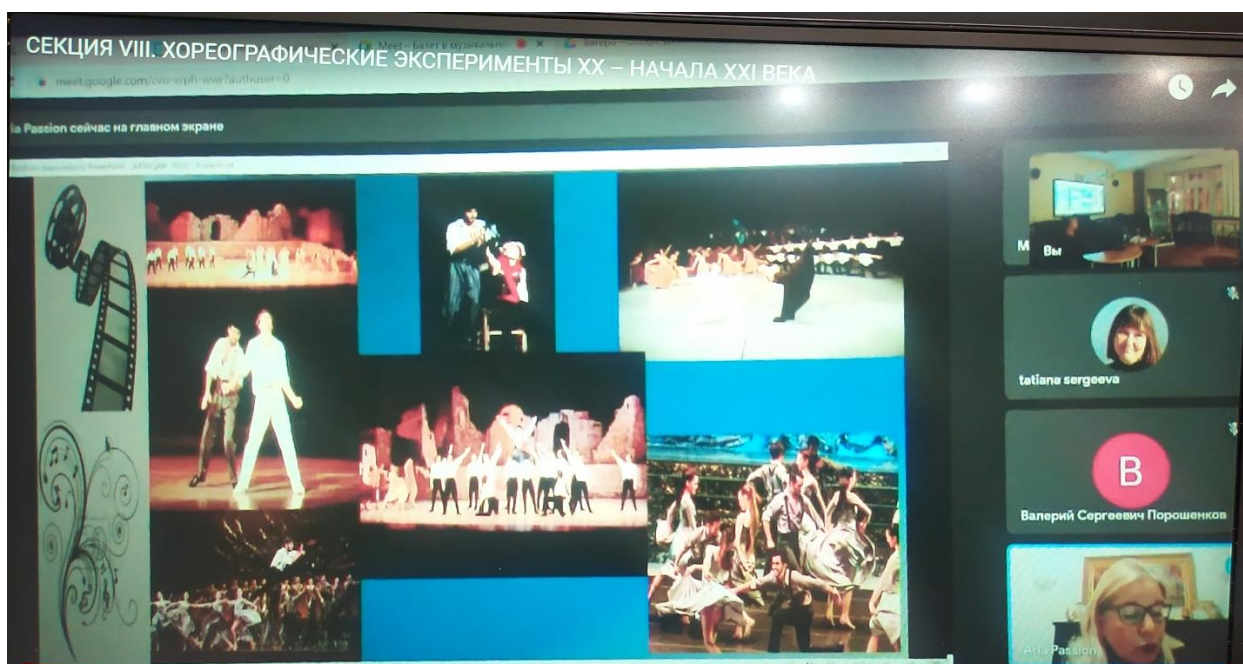
Участники дискуссии на конференции.

Слева направо: П.Н. Гордеев, доктор исторических наук, старший научный сотрудник кафедры русской истории (XIX–XXI вв.), РГПУ имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург
П.В. Луцкер, доктор искусствоведения, профессор кафедры аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных,
Н.И. Енукидзе, кандидат искусствоведения, доцент, декан историко-теоретико-композиторского факультета РАМ имени Гнесиных

В.К.: Балетная конференция объединила так много людей с самыми разными научными интересами. Должно быть, атмосфера царяла особенная?

И.С.: Многие участники говорили об ощущении праздника. Балет любят многие, можно даже сказать: все любят балет. Но как научный объект в среде музыковедов он, конечно, проигрывает опере. Достаточно сравнить количество диссертаций, книг, статей, написанных об оперном искусстве и искусстве балета. Но на конференции выяснилось, что с балетоведами у нас тоже немало общих интересов. В программе даже выделились группы докладов, когда одну и ту же тему, не

зная друг о друге, разрабатывали представители разных профессий: балетовед, музыковед, специалист по декорациям. К цели рылся тоннель как бы с трех сторон, а встреча произошла на нашей конференции. Это прекрасный опыт, который, мне кажется, всех порадовал. Кроме того, есть и более глубинные точки соприкосновения, общие направления исследования, например, роль ритма, пластики, жеста в музыке и танце.

Пятый день конференции.
Онлайн-доклад К. Стикки, PhD,
Афинская школа музыки (Афины, Греция)

В.К.: Планируете ли Вы сделать балет ежегодной темой для подобных проектов?

И.С.: Не могу сказать точно. Мне кажется, после такой большой конференции нужно время, чтобы новые идеи получили простор для развития. Сейчас мы должны наладить связи с конкретными искусствоведами, пройти через разработку этой проблематики, если говорить музыкальным языком, чтобы новая конференция стала не просто повто-

рением, а динамизированной репризой и дала новый результат. Думаю, новые частные договоренности и проекты сыграют в этом плане добрую службу.

Открытие конференции.

«Несостоявшийся дуэт». Хореографическая композиция.
Авторы и исполнители – Дмитрий Матвеев и Людмила Мельникова,
студенты бакалавриата Академии русского балета имени А.Я. Вагановой

Беседовала Вероника Калистратова

Видеозаписи открытия и заседаний конференции
доступны на YouTube-канале РАМ имени Гнесиных:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL79OiRwagL9BwMqgidRabHk6G5KA_LSP4

Обзоры заседаний конференции, видеоинтервью с участниками и организаторами
доступны на YouTube-канале сетевого издания
студентов РАМ имени Гнесиных «Без фальши»:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYENnyiuqO-UUOlPD35nKUnaK1p_kbVM6

