Тамара Драч

(Львів, Україна)

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ БАЛЕТУ НА РОЗВИТОК ТАНЦЮ-МОДЕРН

Анотація. Танець-модерн в Україні наприкінці XXстоліття суттєво змінився. Реагуючи на зміни техніки виконання танцю як в Європі, так і в Америці, багато хореографів звернули свою увагу на тенденції розвитку сучасного балетного театру. Виникли передумови для створення нових шкіл танцю-модернв Україні, що призвело до виникнення сучасного балетного театру. Одним з перших самостійних навчальних закладів, котрий спромігся донести українському глядачу сучасну культуру європейського танцю-модерн стала Українська академія балету. Випускники академії розширили та перевернули уявлення балетного глядача України про балетні вистави сучасності.

Актуальність. Введення уроків сучасної хореографії для підготовки професійних артистів балету призводить до удосконалення національної балетної школи, адже наявність класичної бази у сучасних танцівників веде до розвитку балетної школи України та надання їй статусу професійної. Вивчення тенденцій розвитку сучасного балетного театру дозволить обґрунтовано підходити до діяльності національної школи танцю-модерн, що в свою чергу буде позитивно впливати на професійну діяльність артистів балету.

Мета дослідження полягає у визначенні ролі діяльності академії балету у становленні національної школи танцю-модерн в Україні та виникненню сучасного балетного театру.

З виникненням незалежної держави постало питання про створення сучасного національного балетного театру та засвоєння нових хореографічних стилів в Україні. Особливо важливою у контексті цього питання є проблема взаємовпливу класичного та сучасного танцю.

Важливим етапом розвитку класичного балету в Україні стала творчість та робота в Театрі опери та балети заслуженої артистки СРСР Кальченко А. Г., саме вона започаткувала нову течію в балеті. Вона працювала в хореографічному училищі, де її викладацькі здібності проявилися у роботі з учнями, відомими нині балеринами, такими як Тетяна Білецька, Олена Філіп’єва, Юлія Москаленко та Ірина Скрипник[1, c.258].

Завдяки активній співпраці з професором театрознавства та автором праць про український балетний театр Станішевським Ю.Г., Кальченко А.Г. у 1995 році засновує Українську академію балету, керівником котрої вона є і наразі.

В пошуку нових шляхів розвитку класичної хореографії вона звернулася до балетмейстерів танцю-модерн та викладачів, котрі би змогли донести, вже підготовленим у класичному танці виконавицям, сучасну хореографію. До неї звернулися такі професіонали як заслужена артистка України Рубіна А.Д., Попович Л.І., Островерх Т.М. та народна артистка СРСР Сморгачова Л.М.

Творіння Рубіної А.Д.«Кармен-street», втілене на учнях Київської муніципальної академії «Кияночка», були першими спробами реалізувати ідею професійного сучасного балету в Україні.

Рубіна А.Д. задіяла у своїй сучасній постановці «Карміна Буран» на музику Карла Орфа, випускниць та учениць Академії балету, нині артистів театру оперети Капіцу Галину та Ганну Радік. Виконавицями головних партій стали провідні артисти балету Володимир Чупрін та Тетяна Голякова, котрі втілили у своїй роботі ідею поєднання класичних традицій та сучасних пластичних рішень. В балеті були також задіяні артисти цирку та студенти естрадно-циркового коледжу.

Ще одним хореографом, котра починає свою співпрацю з Кальченко А.Г., стає Попович Л. І., однією з перших вона поставила на балетній сцені сучасний український фольклорний танець, під музику Каtі Chilly. Класично підготовленідівчата з академії, виконали партії лісових німф, та танцювали сучасну хореографію у прозорих зелених туніках з віночками на голові.

«Метаморфози» стали наступною спробою поставити танець-модерн на сцені театру опери та балету, де відбулося взаємопроникнення музики у сучасну хореографію, що стало новим напрямом у хореографії академії. Плавно пересуваючись дівчата створювали пози, що нагадували мозаїку, яка перероджувалася з людських тіл у нові танцювальні форми.

Островерх Т.М. поставила сучасний номер «Парад планет», в якій десять планет, були створені як результат взаємодії між двома танцювальними напрямами‒модерну та класичного джазу. Головною виконавицею номеру сталаХристина Шишкарьова, а кожна планета відображала власний характер та життєву волю. В подальшому Островерх Т.М. стає одним з призерів Міжнародного конкурсу ім. Сержа Лифаря, а Христина Шишкарьова засновує власну школу сучасної хореографії Totem Dance Group[6].

В 2002 році Кальченко А. Г. відвідала з діловим візитом Харків, де домовилася про створення Київської філії Харківської державної академії мистецтв, і надала тим самим офіційний статус випускницям Київської академії балету та можливість продовжувати свою професійну діяльність на державному рівні[7].

Наступним етапом роботи академії стало поширення її діяльності в Івано-Франківську, що допомогло випускницям Київської академії проявити себе як викладачі у роботі з учнями та прийняти участь у гастрольному турі академії по Україні, а також зумовили появу першої академії танцю на Заході України.

Завдяки старанням випускника Київської академії балету, у Львові була створена своя академія, що наразі готує провідних спеціалістів у галузі сучасної та класичної хореографії у регіоні. Завдяки професійній діяльності народного артиста Петрика О.О.,та його батька, на базі старовинного театру Львова була створена академія, де наразі викладають та працюють провідні хореографи Львова, котрі мають спеціалізовану освіту у галузі хореографії та великий досвід праці в Театрі опери та балету ім. С. Крушельницької. Завдяки їх роботі були створенні перші балетні вистави «Лускунчик» та балет «Тайм аут», де дівчата та хлопці з академічною підготовкою на пуантах виконували складні хореографічні техніки Марти Грехем та Рут Сен-Дені.

Одним з постановників балету «Лускунчик» стала прима Львівського театру опери та балету А.Юсупова. Вона як досвідчена балерина, зуміла передати вихованцям свій професійний азарт та створити балетну виставу у класично-романтичному та сучасно-модерновому стилі.

Станішевський Ю. О.у своїй праці дослідив питання виникнення професійного сучасного театру в Україні. І наразі його справу продовжують молоді наукові дослідники, історія танцювального мистецтва сучасності потребує ґрунтовного дослідження зараз та звернення як до культурної спадщини, так і до сучасних мистецтвознавчих робіт, котрі відображають сьогодення танцю, тоді імена артистів продовжують звучати у пресі поряд зїх творчою діяльністю[1, c.325].

Станішевський Ю. О. неодноразово відвідує Київ та є ініціатором створення конкурсу ім. Сержа Лифаря. Одним з лауреатів конкурсу стає Раду Поклітару, і займає першість у створенні симфонічного сучасного балету в Україні. За словами артистів, співпраця з ним є цікавим досвідом у власних виконавських пошуках, аваріаційні партії у балетах «Картинки з виставки» Модеста Мусорського та «Весна священа» Ігоря Стравінського, вони з захопленням відтворюють і надалі у балетах, що наразі є частиною репертуару Київського театру опери та балету ім. Т. Г.Шевченко.

На позаконкурсній програмі конкурсу ім. Сержа Лифаря, була представлена програма солістки європейського театру під час котрого на протязі години вона танцювала в обмеженому просторі сцени, і імпровізувала. Глядачі прийняли постановку з деяким здивуванням, котрий був в диковинку для театрального глядача України, хоча і цікавим, але зовсім незвичним.

Цікавим гостем поза конкурсної програми також став виступ представниці сучасної школи танцю Марти Грехем в Києві у клубі «Спліт», де дівчина з виноградом, танцювала сучасну мініатюру, в процесі танцю вона розчавила гроно на собі. Це сталоцікавим пошуком у хореографії і своєрідним драматичним перфомансом, новим віянням у сучасній європейській культурі.

Після цього почав свою творчу діяльність на професійній сцені України, молдавський хореограф Раду Поклітару, він став творцем першого самостійного сучасного балетного театру в Україні Київ-Модерн Балет.

Завдяки старанням українських викладачів в Україну потягнулися майстри з Франції та Італії. Будучи присутніми на відкритих уроках та концертах академії балету, вони зазначають, що в Україні існує сприятливе підґрунтя для створення сучасного Модерн -театру та створення відповідної школи, котра так потрібна у культурно-розвинутому та прогресивному європейському місті.

Зародження сучасного професійного театру в Україні триває і надалі, боротьба за назву національного відбувається зараз і у Київ-Модерн балеті, а імена вихованців цих балетів, вже є визнані у світі. Можна визначити діяльність академії балету, як такої, що вплинула на розвиток сучасної хореографії в Україні. Поступовий процес впровадження занять з класичної хореографії для сучасних танцівників дав корисні результати. Як і було зазначено в меті нашої статті, ми розглянули процес становлення академії балету кінця XX – початку XXI століття, що призвело до зростання кількості танцівників з професійною сучасною школою, котра ґрунтується на класичній підготовці. Діяльність Кальченко А. Г., Ю.О. Станішевського та Д. Кайгородова повернуло балетний театр України у русло пошуків танцювальних форм, котрі доступні людям з різними природними даними та бажанням оволодіти мистецтвом танцю.

Таким чином, сучасний балетний театр Україну, на нашу думку, був створений завдяки старанням учнів та вихованців Української академії балету, та довершив свою справу завдяки професійній класичній школі, котра незмінно вирізняє підготовку українських артистів. Саме академії танцю, надали можливість розвитку альтернативної професійної балетної школи, де діти можуть вільно займатися на приватній основі, як сучасною хореографією, так і класичною,народно сценічною.

Імена Шишкарьової Х.В., Островерх Т.М, Петрика О.О., зараз звучать завдяки їх викладацькій та постановочній діяльності. Професійна класична школа надає їм більшої впевненості у майбутньому своєї творчої діяльності та визнання як серед професіоналів, так і аматорів, котрі прагнуть пізнати мистецтво сучасного балету.

Список використаних джерел:

1.Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії. – К.: Муз. Україна, 2003. – 440 с. : іл..

2. Пастух В.В. Модерні хореографічні напрямки в Галичині (20-30-і роки XXст..). – К. : Знання, 1999. – 41 с. – Бібліогр.: с.38-41

3. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії.2-е вид допов. – Вінніпег: Торонто. – 1964. – 238 с. : іл..

4. Americam dance/ - /USA/: Information agency, 1988. – 55s.:il.

5.Dancing Modernism /Performing politics:Duncan, Saint-Point Cocteau a.o. – Bloomington Indiana polis: Indiana Un-ty Press, 1995. – XIV, 190 s: foto.

6.TotemDanceSchool// Електронний ресурс:<http://totemdancegroup.com.ua>

7. Українська академія балету//Електронний ресурс: <http://balletua.com/ua/>

ДОДАТКИ:

Засновниця Української академії танцю Ректор Київської муніципальної

При Театрі опери та балету академії танцю, ініціатор

ім.Т. Г. Шевченко, створення конкурсу ім. С. Лифаря

Заслужена артистка А.Г. Кальченко доктор мистецтвознавства

Ю. О. Станішевський

Випускниця Української академії балету, засновниця танцювальної лабораторії Totemdancegroup, Х.В. Шишкарьова

Джерела:

Мал.1 Українська академія балету//Електронний ресурс: <http://balletua.com/ua/>

Мал.2 Станішевський Юрій Олександрович//Електронний ресурс: <https://uk.wikipedia.org/wiki/>

Мал3. TotemDanceSchool// Електронний ресурс: <http://totemdancegroup.com.ua>