

*Посвящается
артистам русского балета
и
моей маме, Шушаник Барсегян*

В.Н. Барсегян

ХОРЕОГРАФИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ЧИТАТЕЛЕЙ

Книга первая

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ХОРЕОГРАФИИ

СТАТУТ
МОСКВА 2014

УДК 793
ББК 85.3
Б 26

Барсегян В.Н.

Б 26 **Хореография. Методологическое пособие для широкого круга читателей.** В двух книгах. Книга 1: Методологические основы хореографии. — М.: Статут; Барсегян В.Н., 2014. — 1406 с.

ISBN 978-5-9902970-1-2 (Барсегян В.Н.)

ISBN 978-5-8354-1065-1 (Книга 1) (Статут) (в пер.)

ISBN 978-5-9902970-2-9 (Книга 1) (Барсегян В.Н.)

Монография посвящена теории хореографии. В ней рассматриваются методологические основы этого искусства.

В ознакомительном разделе книги излагается краткая история становления классической хореографии с XVI по XXI в. В остальных разделах рассмотрены вопросы эстетики, принципы действия диалектической логики, вопросы эстетического восприятия и психологии художественного творчества, а также вопросы формирования родов, видов и жанров искусства, проблемы языка искусства, механизмов и форм языковой деятельности. Последнее позволяет раскрыть механизмы синтеза в системах синтетических видов искусства. Кроме того, в работе исследованы вопросы функций произведений искусства.'

Книга снабжена иллюстративным материалом, дополняющим содержание текста книги, и предназначена для специалистов в области философии, психологии, языкознания, искусствоведения, социологии, а также лиц, для которых хореография является специальностью. Поскольку книга изложена доступным для понимания языком, она, по мнению автора, должна быть интересна и более широкому кругу читателей.

УДК 793
ББК 85.3

*Для оформления обложки и титульного листа использованы рисунки
Л.Бакста и О.Бердслея*

ISBN 978-5-9902970-1-2 (Барсегян В.Н.)

ISBN 978-5-8354-1065-1 (Книга 1) (Статут) (в пер.)

ISBN 978-5-9902970-2-9 (Книга 1) (Барсегян В.Н.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
------------------	---

РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ХОРЕОГРАФИИ

Глава 1. Практика и теория хореографического искусства.....	7
Глава 2. Вопросы теории хореографии	14
Глава 3. Учебники по хореографии XV–XX вв.	30
Глава 4. Теоретические основы современной хореографии	59
Глава 5. Эстетика театра М. Фокина	71
Глава 6. Классическая хореография и категория «па» (<i>pas</i>)	92
Глава 7. Индивидуальная и социальная формы художественного образа. Средства создания произведения искусства	108
Глава 8. Вопросы методологии исследования искусства	126
Глава 9. Классический балет XIX–XX вв. Театр Жюль Перро и Мариуса Петипа	154
Глава 10. Вопросы синтеза в хореографии.....	156
Глава 11. Время в искусстве хореографии.....	173
Глава 12. Советский балетный театр 30–60 гг. XX в.	180
Глава 13. Музыка, танец и балетный спектакль	184
Глава 14. Школа хореографии и ее методология	188
Глава 15. Языковое сознание. Природа и функции.....	198
Глава 16. Язык искусства. Общее и индивидуальное в системе художественной формы	207
Глава 17. Пантомима и танец в системе хореографии. Элементы техники. Сцена	219
Глава 18. Искусство и идеология.....	226
Глава 19. Противоречия хореографии XX–XXI вв. и проблема языка	249
Глава 20. Понятие драматургии. Драматургия «старой» и «новой» хореографии	297
Глава 21. Модерн-джаз танец	310

РАЗДЕЛ II

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИСКУССТВА

Часть 1. Эстетика	328
Глава 1. Категории эстетики: <i>искусство, философия, языковое сознание, логика, речь, сущность и существование</i>	328
Глава 2. Лингвистическая философия. Философия и мировоззрение. Красота как форма целесообразности. «Суждение вкуса»	342
Глава 3. Высшая субстанциональная цель искусства	349
Глава 4. Общие представления об эстетике как науке	356
Глава 5. «Прологомены» Иммануила Канта	359
Глава 6. Трансцендентальная этика	389
Глава 7. «Трансцендентальная диалектика» И. Канта и проблема совершенства	394
Глава 8. «Наука логики» Гегеля	405
Глава 9. Категории «мера» и «истина» в «немецкой классической философии»	413
Глава 10. Об эстетическом характере диалектики	427
Глава 11. Диалектика Гегеля	431
Глава 12. Искусство как практическая философия	437
Глава 13. Истина в ее теоретической и практической форме	447
Глава 14. Сущность	451
Глава 15. Категория «возвышенное»	456
Глава 16. Идеал	463
Глава 17. Форма и содержание	469
Глава 18. Система искусства по Гегелю, «идея прекрасного при ее переходе в идеал»	476
Часть 2. Искусствоведение (основные категории искусствоведения)	493
Глава 1. Система видов искусства	493
Глава 2. «Высшая субстанциональная цель» искусства	503
Глава 3. Методологии и технологии искусства	505
Глава 4. Искусствоведение о художественном методе	510
Глава 5. Категория «художественный метод»	514
Глава 6. Искусство как форма познания	519
Глава 7. Художественные пространство и время	522
Дополнения и разъяснения к части 2 раздела II	527

РАЗДЕЛ III ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Часть 1. Психология художественного творчества	571
Глава 1. Психология и творчество	571
Глава 2. Основы психологии искусства	573
Глава 3. Основы психологии хореографического искусства.....	576
Часть 2. Формы рефлектирующего сознания в искусстве	582
Глава 1. Категории «техника» и «технология» в искусстве.....	582
Глава 2. Теория подражания.....	590
Глава 3. Абстрактное и конкретное в системе природы.....	598
Глава 4. Пантомима как вид искусства	606
Глава 5. Искусство драмы и его сущность	618
Глава 6. Реализм времени и пространства в искусстве.....	631
Глава 7. Категория «конфликт».....	637
Глава 8. Тема и идея в искусстве	640
Глава 9. Ступени развития искусства. Логические формы развития драматургии хореографического искусства.....	648
Дополнения к главам 1–9	655

РАЗДЕЛ IV ЯЗЫК ИСКУССТВА

Часть 1. Технологические основы искусства	670
Глава 1. Технический материал языкового знака в искусстве. «Знак» как средство изображения содержания произведения искусства.....	670
Глава 2. Изображение в искусстве. Статические и процессуальные (динамические) виды изображений	675
Часть 2. Интеллектуальные технологии искусства	699
Глава 1. Рациональный и эмоциональный интеллект	699
Глава 2. Психология поведения в искусстве. Эмоции и чувства как предмет искусства	701
Часть 3. Восприятие.....	712
Глава 1. Психология восприятия. Предмет восприятия в искусстве	712
Глава 2. Чувственное и рациональное сознание.....	733
Глава 3. Производство искусства как символ.....	749

Глава 4. Восприятие и его функции	753
Глава 5. Чувства и эмоции как предмет изображения в произведениях искусства. Функции эмоций в искусстве	767
Глава 6. Инстинкт и интуиция	775
Глава 7. Понятие антропогенеза. Сознательное и бессознательное в системе искусства	779
Глава 8. Методы анализа произведений искусства в современной психологии	781
Глава 9. Сюжет в искусстве как средство исследования психологии творчества	811
Часть 4. Представление (образ)	831
Глава 1. Психология представления. Языковое сознание. Диалектика языка и речи.	831
Глава 2. Возможное как предмет представления	841
Глава 3. Образ-представление и искусство	847
Глава 4. Предметная специфика языка и речи. Драматургия речевых структур	856
Глава 5. Знак и значение (означаемое и означающее)	863
Глава 6. Чувственность и ее функции	864

РАЗДЕЛ V ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА

Часть 1. Закономерности, развитие и формы психики	870
Глава 1. Формы и содержание психической деятельности человека и искусство	870
Глава 2. Формирование художественного восприятия в терминах психологии	886
Глава 3. Чувственность и логические основы композиции произведений искусства	890
Глава 4. Эмоциональные состояния как предмет искусства	900
Часть 2. Социология характера. Характер как форма эстетической специализации индивида	906
Дополнения к части 2 раздела V	922
Часть 3. Психология метода и приема в искусстве	926
Глава 1. Художественная литература и хореография	926
Глава 2. Типическое в искусстве	942

Часть 4. Чувственное и рациональное в содержании искусства	951
Глава 1. Будущее как предмет чувственного и рационального сознания	951
Глава 2. Понятие «установка»	962
Глава 3. Эстетические функции эмоциональной сферы	964
Глава 4. Эмоции, страсти, аффекты как материал искусства	969
Часть 5. Технологические основы психологии искусства	980
Глава 1. Предметно-рациональное содержание психики	980
Глава 2. Морфологическая модальность ощущений	983
Глава 3. Инстинкт и интуиция как предмет психологии	996
Глава 4. Единство визуальных и звуковых ощущений	1006
Глава 5. Восприятие как предмет психологии и искусство	1010

РАЗДЕЛ VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ

Часть 1. Пространство и время как предмет хореографии	1046
Глава 1. Хореографическое пространство	1046
Глава 2. Хореографическое время	1056
Часть 2. Содержание и форма художественных технологий	1089
Глава 1. Категория «время» в психологии и в искусстве	1089
Глава 2. Значение и смысл в художественном произведении	1098
Часть 3. Зависимость пространства от времени	1107
Глава 1. Художественная система времени	1107
Глава 2. Фраза, мотив, гармония, мелодия	1137
Дополнения к части 3 раздела VI	1172
Глава 3. История хореографии с лингвистической точки зрения	1218

РАЗДЕЛ VII ВОПРОСЫ СИНТЕЗА В ХОРЕОГРАФИИ

Часть 1. Формирование школ танца	1233
Глава 1. Школа классического танца	1233
Глава 2. Академизм как категория искусства	1269

Часть 2. Музыка и танец в хореографическом искусстве.....	1322
Глава 1. «Новое искусство» (XIX– XX вв.)	1322
Глава 2. Сюитно-сонатная форма танца	1367
Глава 3. Жанровые и технологические особенности балетов Петипа	1377
Глава 4. Еще раз о стиле и жанре	1379
Глава 5. Проблема вербальности в танцах М. Петипа.....	1389

ВИЗКОПЬ НИКОЛАЕВИЧ БАРСЕГЯН

ХОРЕОГРАФИЯ

Методологическое пособие для широкого круга читателей

Редакторы: *Т.В. Мальчикова, О.В. Виноградова*
Художественное оформление: *В.В. Самойлова, Е.В. Сударева*
Компьютерная верстка: *А.А. Науменко*

Подписано в печать 13.08.2014. Формат 70х100 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура Newton. Печать офсетная. Печ. л. 88. Усл. печ. л. 114,4. Тираж 1000 экз.
Заказ №

Издательство «Статут»:
119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2;
тел./факс: +7(495) 649-18-06
E-mail: book@estatut.ru
www.estatut.ru

ISBN 978-5-9902970-2-9

