Секция «История и теория искусства»

Социальная история искусства и исследования танца

Научный руководитель – Никифорова Лариса Викторовна

Дмитрова Елена Андреевна

Студент (магистр)

Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lllиииии02@bk.ru

Аннотация:

Доклад посвящен феномену социальной истории искусства - одной из ведущих методологий искусствознания второй половины двадцатого века. Рассматривается западная ветвь науки, вошедшая в «радикальную» (или, как ее еще называют, «новую») историю искусства в 1970-е. Проанализированы исследования, посвященные танцу, и, в частности, балетному искусству, которые получили именование «dance studies». Сделана попытка объяснить взаимовлияние социальной истории искусства и современной хореографии.

Тезисы:

Доклад посвящен феномену социальной истории искусства - одной из ведущих методологий искусствознания второй половины двадцатого века. Социальная история искусства представляет собой подход, который исследует контекст, в котором создавалось произведение искусства, а также социальную, политическую проблематику произведений искусства. В отличие от традиционных методов, сосредоточенных на эстетических и формальных аспектах произведений искусства, социальная история искусства стремится понять, как культурные практики и художественные формы отражают и формируют общественные структуры.

Этот подход стал особенно актуален в 1970-е годы, когда в западной науке возникла «радикальная» (или «новая») история искусства. Одной из ключевых областей, где социальная история искусства проявила себя, стали исследования танца, в частности, балетного искусства. «Dance studies» как дисциплина возникла на стыке антропологии, социологии и культурологии, что позволило исследовать танец не только как форму искусства, но и как социальный и культурный феномен. В рамках этой дисциплины исследуются вопросы, связанные с телесностью, гендером, идентичностью, расой и классом, а также то, как эти факторы влияют на восприятие и практику танца. Балет, как одна из самых канонизированных форм танца, стал объектом критического анализа, который выявил его связь с историческими и социальными контекстами, в которых он развивался.

Современная хореография, в свою очередь, активно заимствует идеи социальной истории искусства, что позволяет создавать новые формы и подходы к танцевальному искусству. Хореографы все чаще обращаются к социальным темам, исследуя, как танец может служить средством выражения общественных проблем и идентичностей. Это взаимовлияние проявляется в создании работ, которые не только демонстрируют техническое мастерство, но и поднимают важные вопросы о социальной справедливости, политике и культурной идентичности. Таким образом, социальная история искусства и современная хореография находятся в постоянном диалоге, что обогащает обе дисциплины и способствует их развитию.

Источники и литература

1) Никифорова Л. В. "политики танца" как исследовательская категория // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2016. №4 (45).
2) Никифорова Л. В. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТАНЦА: DANCE STUDIES И DIGITAL HUMANITIES // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2022. №4 (81).
3) Росс Дж. Эффект разорвавшейся бомбы. Леонид Якобсон и советский балет как форма сопротивления» СПб.: Библиороссика, 2024. — 650 с.
4) Сафонова В. А. Социальная история искусства: к становлению метода // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2012. №150.
5) Усманова А. Гендер и культура в парадигме культурных исследований // Введение в гендерные исследования. Часть 1: Учебное пособие. / ХЦГИ. - СПб.: Алетейя, 2001. - С. 427–464
6) Яковлева Ю. Ю. Создатели и зрители. Русские балеты эпохи шедевров. - Москва : Новое литературное обозрение, 2018. — 194 с.
7) Jonathan Harris, The New Art History: A CriticalIntroduction. London, New York: Routledge, 2001.