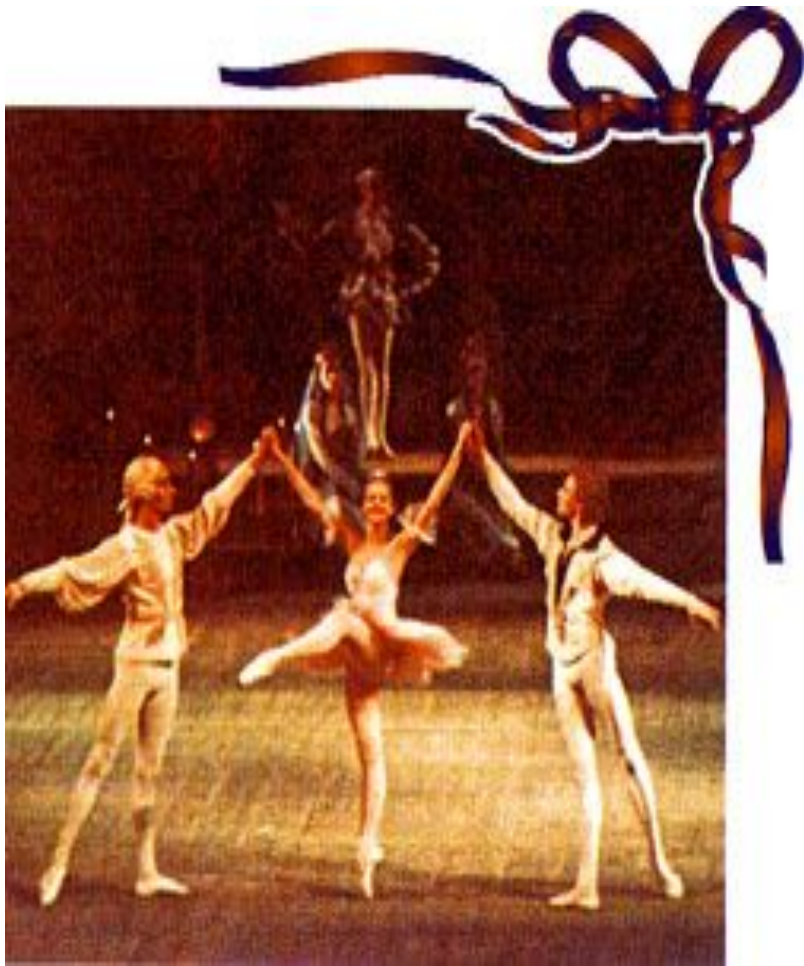

БАЛЕТ 20 ВЕКА.

- **Балет** (фр.ballet,от лат. Vallo - танцюю) – вид сценического искусства, основными средствами выразительности которого являются неразрывно связанные между собой музыка и танец. **Танец** — это выражение мысли и чувства средствами условных движений — жестов и поз. Он исполняется под музыку, из которой черпает своё содержание. Чаще всего в основе балета лежит какой-то сюжет, драматургический замысел, либретто, но бывают и бессюжетные балеты.

Основными видами танца в балете являются:

- **Классический танец** - система выразительных средств хореографического искусства, основанная на тщательной разработке различных групп движений и позиций ног, рук, корпуса и головы.
- **Характерный танец** - это танец , где народные танцы сочетаются с элементами классического танца. Но при этом сохраняют свой национальный характер.

Зарождение балета

Ж.Ж.Новер

- Балет зародился в Италии в эпоху Возрождения (XVI в.) вначале как объединённая единым действием или настроением танцевальная сценка, эпизод в музыкальном представлении, опере. Заимствованный из Италии во Франции расцветает придворный балет как пышное торжественное зрелище. Музыкальную основу первых балетов («Комедийный балет королевы», 1581) составляли народные и придворные танцы, входившие в старинную сюиту. Во второй половине XVII века появляются новые театральные жанры, такие как комедия-балет, опера-балет, в которых значительное место отводится балетной музыке и делаются попытки её драматизировать. Но самостоятельным видом сценического искусства балет становится только во второй половине XVIII века благодаря реформам, осуществлённым французским балетмейстером Ж. Ж. Новером. Основываясь на эстетике французских просветителей, он создал спектакли, в которых содержание раскрывается в драматически выразительных пластических образах, утвердил активную роль музыки как «программы, определяющей движения и действия танцовщика».

Мари́ Анн Камарго́

Мари Анн Камарго.

- Настоящая фамилия *Кюпис де Камарго*, фр. *Marie-Anne de Camargo*, 1710 — 1770 — французская танцовщица. Известна как реформатор балетного танца. Первой из женщин стала исполнять кабриоли и антраша, которые считались принадлежностью техники исключительно мужского танца. Укоротила юбки, чтобы иметь возможность свободнее двигаться. До 1751 пользовалась огромным успехом в Парижском оперном театре. Выступала и как певица. Грация Камарго приводила в восторг многих знаменитых людей того времени, в том числе и Вольтера.

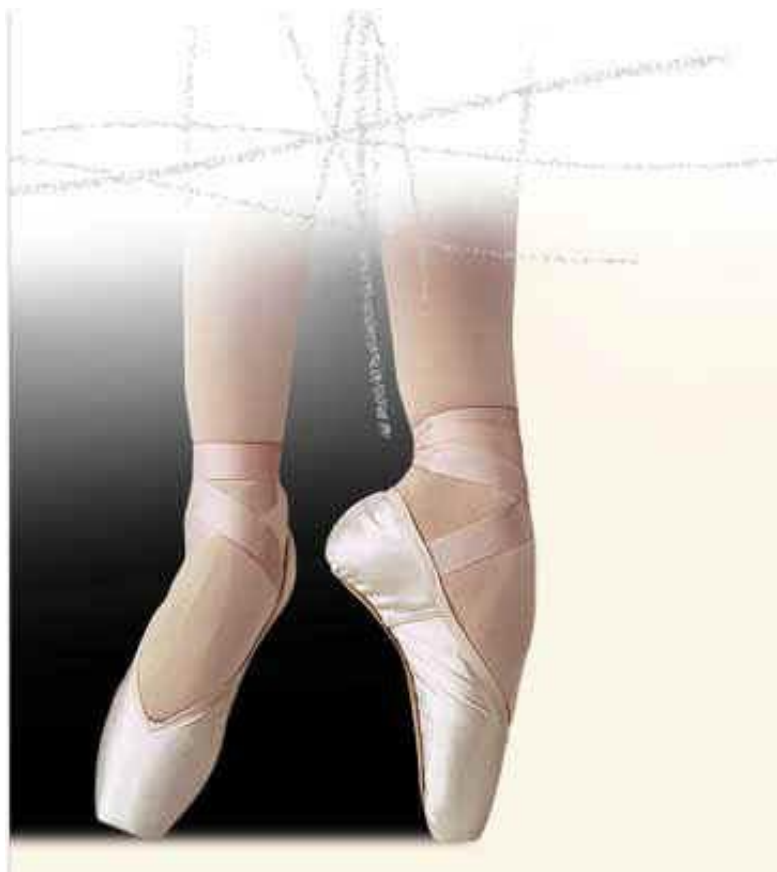
Балетный костюм Пачка.

- **Пачка** — жёсткая юбка, используемая в балете для танцовщиц. Первая пачка была сделана в 1839 для **Марии Тальони** по рисунку художника Эжен Лами. Стиль и форма пачки со временем менялись. В конце 19 века пачка Анны Павловой сильно отличалась от современной, она была длиннее и тоньше. В начале 20 века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. В советское время пачка стала короткой и широкой.

Балетный костюм

Пуанты.

- **Пуанты** (от французского *pointe* — *острие*), иногда: колки — обувь, которая используется при исполнении женского классического танца. Пуанты имеют твердый *носок*, изготавливаются из розового атласа и закрепляются лентами на ноге танцовщицы. Конструкция пуантов способствует достижению устойчивости танцовщицы на опорной ноге в позах классического танца. Балерина, до того как она будет танцевать на пальцевых (касках, пуантах) туфлях, должна разогреть ноги и сами туфли. Иначе в худшем случае танцовщица может даже сломать ноги.

Правила балета.

- Танец стал превращаться в балет, когда его начали исполнять по определенным правилам. Впервые их сформулировал балетмейстер Пьер Бошан (1637–1705), работавший с Люлли и возглавивший в 1661 французскую Академию танца (будущий театр Парижской оперы). Он записал каноны благородной манеры танца, в основу которой положил принцип выворотности ног (*en dehors*). Такое положение давало человеческому телу возможность свободно двигаться в разные стороны. Все движения танцовщика он разделил на группы: приседания (*плие*), прыжки (*заноски*, *антраша*, *кабриоли*, *жете*, способность зависать в прыжке – *элевация*), вращения (*пируэты*, *фуэте*), положения корпуса (*аттитюды*, *арабески*). Выполнение этих движений осуществлялось на основе пяти позиций ног и трех позиций рук (*port de bras*). Все па классического танца являются производными от этих позиций ног и рук. Так началось формирование балета, развившегося к 18 в. из интермедий и дивертисментов в самостоятельное искусство.

Балет в эпоху Просвещения.

- Эпоха Просвещения – одна из этапных в развитии балета. Просветители призывали к отказу от условностей классицизма, к демократизации и реформе. Уивер (1673–1760) и Д.Рич (1691–1761) в Лондоне, Ф.Хильфердинг (1710–1768) и балетного театра. Дж. Г.Анджолони (1731–1803) в Вене вместе с композитором, реформатором оперы В.К.Глюком пытались превратить балет в сюжетный спектакль, подобный драматическому. Наиболее полно это движение выразило себя в реформе ученика Л.Дюпре Жана Жоржа Новера. Он ввел понятие *pas d'action* (действенный балет). Новер уподоблял балет классицистской драме и пропагандировал новое отношение к нему, как к самостоятельному спектаклю. Придавая большое значение пантомиме, он обеднял при этом лексику танца. Тем не менее, его заслугой стало развитие форм сольного и ансамблевого танца, введение формы многоактного балета, отделение балета от оперы, дифференциация балета на жанры высокие и низкие – комические и трагедийные. Свои новаторские идеи он изложил в *Письмах о танце и балетах* (1760). Наиболее известны балеты Новерра на мифологические сюжеты: *Адмет и Альцеста*, *Ринальдо и Армида*, *Психея и Амур*, *Смерть Геркулеса* – все на музыку Ж.Ж.Родольфа; *Медея и Язон*, 1780, *Китайский балет*, 1778, *Ифигения в Авлиде* – все на музыку Э.Миллера, 1793. Наследие Новера составляет 80 балетов, 24 балета в операх, 11 дивертисментов. При нем завершилось формирование балета как самостоятельного жанра театрального искусства.

Балет во второй половине 19 в. (академизм, импрессионизм, модерн).

- Когда в другие виды искусства пришел реализм, европейский балет оказался в состоянии кризиса и упадка. Он потерял содержательность и цельность и был вытеснен феерией (Италия), мюзик-холлом (Англия). Во Франции он перешел в фазу консервации отработанных схем и приемов. Только в России балет сохранил характер творчества, где сложилась эстетика гранд балета, академического балета – монументального спектакля со сложными танцевальными композициями и виртуозными ансамблевыми и сольными партиями. Творец эстетики академического балета – Мариус Петипа, французский танцовщик, в 1847 приехавший в Россию. Созданные им в содружестве с Л.И. Ивановым (1834–1901) и композиторами П.И. Чайковским и А.К.Глазуновым балеты *Спящая красавица* (1890), *Щелкунчик* (1892), *Лебединое озеро* (1895) *Раймонда* (1898), *Времена года* (1900) стали вершинами классического симфонического балета и переместили центр хореографической культуры в Россию.

Развитие балета в России.

- В 1759–1764 в России работали знаменитые балетмейстеры Ф. Хильфердинг (1710–1768) и Г.Анджолини (1731–1803), которые ставили балеты на мифологические сюжеты (*Семира* по трагедии А.П.Сумарокова, 1772). В день открытия Петровского театра 30 декабря 1780 австрийским балетмейстером Л. Парадизом, приехавшим в Россию с труппой Хильфердинга, поставлен балет-пантомима *Волшебная лавка*. В 1780-е из Италии в Россию прибыли хореографы Ф. Морелли, П.Пинючи, Дж Соломони, которые на рубеже 18–19 вв. ставили в Петровском театре роскошные дивертисменты, исполнявшиеся как дополнение к опере или драме.

Русский балет

- История русского балета начинается с 1738 года. Первым русским балетом считается Балет об Орфее и Эвридике (1673г., музыка Г.Шютца, балетмейстер Н. Лим, Комедиальная Хоромина в селе Преображенском, Москва). Именно тогда, благодаря прошению французского танцмейстера Жана-Батиста Ланде, появилась первая в России школа балетного искусства — известная ныне на весь мир Санкт-Петербургская Академия танца имени Агриппины Яковлевны Вагановой.
- Правители российского престола всегда заботились о развитии танцевального искусства. Михаил Федорович первым из русских царей ввел в штат своего двора новую должность плясуна. Им стал Иван Лодыгин. Он должен был не только танцевать сам, но и обучать этому ремеслу других. В его распоряжение поступило двадцать девять юношей.
- Первый театр появился при царе Алексее Михайловиче. Тогда было заведено показывать между актами пьесы сценический танец, который именовали балетом. Позднее по специальному указу императора Петра Первого танцы стали составной частью придворного этикета. В 30-е годы восемнадцатого столетия дворянская молодежь была обязана обучаться танцам.

Важнейшее событие для русского балета.

- Важнейшим событием для русского балета стал приезд в Россию видного хореографа эпохи предромантизма Ш.Л.Дидло (работал в Петербурге в 1800–1809, 1816–1829). Он ставил анакреонтические балеты *Зефир и Флора* (1808), *Амур и Психея* (1809), *Ацис и Галатея* (1816), а также балеты на исторические, комедийные, бытовые темы: *Молодая молочница* (1817), *Возвращение из Индии или деревянная нога* (1821). Дидло стал основателем жанра анакреонтического балета, получившего название по имени античного поэта Анакреона, создателя жанра любовной лирики. В балетах Дидло прославились М.И.Данилова (1793–1810), Е.А.Телешова (1804–1857), А.С.Новицкая (1790–1822). Под его руководством стала формироваться русская балетная школа, он поставил более 40 балетов, постепенно осуществив переход от мифологических тем к современным литературным сюжетам. В 1823 поставил *Кавказский пленник* по поэме А. С.Пушкина, сотрудничал с композитором Кавосом. В его спектаклях блистала А.И.Истомина (1799–1848), танец которой воспел Пушкин, охарактеризовав как «душой исполненный полет». Искусство Истоминой предвещало начало русского романтического балета и воплотило своеобразие русской школы, ориентированной на эмоциональную выразительность.

Утверждение русского

балета.

- На рубеже 18–19 вв. настала пора утверждения русского балета. Появились отечественные композиторы А.Н.Титов, С.И.Давыдов, К.А.Кавос, Ф.Е.Шольц, а также первый русский балетмейстер И.И.Вальберх (1766–1819). Он объединил традиции русского народного танца с драматической пантомимой и виртуозной техникой итальянского балета. Работая в русле сентиментализма, Вальберх поставил первый балет на национальную тему – мелодраму *Новый Вертер* Титова, 1799. В период войны 1812 распространились народно-патриотические дивертисменты, и Вальберх поставил в Петербурге балет *Любовь к отечеству* Кавоса, основу которого составила русская народная пляска. В 1812 жанр дивертисмента пережил взлет, благодаря ему получили известность танцовщицы А.И.Колосова (1780–1869), Т.И.Глушковская (1800–1857), А.И.Воронина (1806–1850).

Самая знаменитая балерина ушедшего столетия Анна Павлова.

- Родилась 12 февраля 1881г. в деревне Лигово под Петербургом, в семье швеи, Любови Павловой. Жизнь Анны была полностью посвящена балету. О ее личной жизни ничего не было известно. И лишь после смерти в мире узнали о прекрасной и трагической истории любви, тайну которой легендарная балерина хранила в своем сердце долгие тридцать лет. Выдающаяся актриса, Павлова была лирической балериной, ее отличали музыкальность и психологическая содержательность. Анна Павлова говорила: "Балерина танцует не ногами, а душой". Павлова была чрезвычайно суеверной. Она истово подмечала приметы: боялась грозы, встречи со священником, пустых ведер, черных котов. То, что для

Родители и детские годы Анны Павловой.

- Будущая балерина появилась на свет чуть ли не на два месяца раньше положенного срока. Было морозное январское утро 1881 года, когда у бедной швеи, подрабатывающей иногда стиркой, родилась девочка. Ребенок был столь слаб, что ни соседки, суетившиеся возле кровати молодой матери, ни сама роженица не надеялись, что младенец будет жить. Однако, вопреки мрачным прогнозам, девочка выжила. Ее крестили и нарекли Анной в честь святой, праздник которой в тот день значился в церковном календаре. Отца своего Анна не помнила. Матвей Павлов, простой солдат умер, когда дочери едва исполнилось два года, не оставив после себя ни наследства, ни орденов, ни генеральского чина. Хотя они жили в постоянной нищете, Любовь Федоровна, пыталась скрасить тяжелое детство любимой дочери. На именины и Рождество девочку всегда ждали подарки.

Первое знакомство с балетом.

- когда Анне исполнилось восемь, мать отвела ее в Мариинский театр на балет «Спящая красавица». Так будущая танцовщица навсегда влюбилась в это искусство, а через два года худенькая и болезненная девочка стала ученицей Императорской балетной школы. Поступить в Императорскую балетную школу — это все равно, что поступить в монастырь, такая там царила железная дисциплина. Из школы Анна вышла когда ей было

Учеба Павловой в Императорской балетной школе.

- В то время эта Петербургская балетная школа, несомненно, была лучшая в мире. Учили здесь великолепно. Только тут и сохранялась еще классическая техника балета.

Устав школы был по-монастырски суров. Подъем в восемь, обливания холодной водой, молитва, завтрак, а затем восемь часов изнурительных занятий у балетного станка, прерываемых лишь вторым завтраком (кофе с сухариками), обедом, не утолявшим голода, да ежедневной часовой прогулкой на свежем воздухе. В половине десятого вечера ученицы были обязаны находиться в своих постелях.

В 1898 г., будучи ученицей, Павлова выступила в балете «Две звезды», поставленном Петипа. Уже тогда знатоки отметили какую-то особенную, только ей присущую грацию, удивительную способность поймать в партии поэтическую суть и придать ей свою окраску.

Лебединая верность

- В 1909 году Сергей Дягилев, талантливый юрист, человек богатый и живо интересующийся искусством, решил открыть оперный сезон в Париже. С Дягилевым Анну познакомил Дандре. Для участия в «дягилевских сезонах» Анне необходимы были дорогие туалеты. Для Дандре это обстоятельство означало огромные расходы. Он сделал все, что от него требовалось, но в итоге угодил в тюрьму. Не очень проворный в таких делах, Дандре не сумел откупиться, ибо не располагал такой крупной суммой, которая требовалась для того, чтобы внести залог для освобождения из тюрьмы. Изнурительный судебный процесс длился больше года. Современники поговаривали, что пылкий роман подошел к концу вместе с деньгами покровителя. Не опровергая ничего, Павлова уехала за границу с дягилевской труппой. В Париже она и ее партнер Вацлав Нижинский сразу добились поразительного успеха. Дягилев ставил все на этих артистов. Он вел переговоры не только о гастролях в Европе, но и в Америке, и в Австралии, когда произошло неожиданное: Павлова «предала» Дягилева, подписав выгодный, но очень жесткий, фактически кабальный, контракт с известным в то время театральным агентством «Брафф» в Лондоне. Подписав этот контракт, Анна получила аванс. И тотчас же внесла эти деньги как залог, требовавшийся для вызволения Дандре из тюрьмы.

Секрет ее мастерства.

- Первые гастролы в Европе принесли Анне Павловой небывалый успех. В 1907 году она дебютировала в Стокгольме. После одного из представлений до самого отеля за экипажем Павловой молча шла толпа зрителей. Люди не аплодировали, не переговаривались, не желая нарушать отдыха артистки. Никто не ушел и тогда, когда балерина скрылась в отеле. Павлова недоумевала, как ей поступить, пока горничная не подсказала, что нужно выйти на балкон – поблагодарить. Анну встретили бурей рукоплесканий. Она только кланялась. А потом бросилась в комнату, вытащила корзину, подаренную в тот вечер, и стала бросать в толпу цветы: розы, лилии, фиалки, сирень. Наверное, секрет отличия Павловой от других танцовщиц, блиставших на сцене до и после нее, крылся в неповторимой индивидуальности ее характера. Современники говорили, что, глядя на Павлову, они видели не танцы, а воплощение своей мечты о танцах. Она казалась воздушной и неземной, летая по сцене. В ее речи сквозило нечто детское, чистое, не вяжущееся с реальной жизнью. Она щебетала, как птичка, вспыхивала, как дитя, легко плакала и смеялась, мгновенно переходя от одного к другому. Такой она была всегда и в 15, и в 45. И полюбила она так же просто и естественно, как жила и танцевала – один раз и навсегда, хотя ничто не предвещало счастливой развязки романа.

Первые зарубежные гастролы Анны Павловой.

С 1908 года Анна Павлова начала гастролить за рубежом. Вот как Павлова вспоминала о первых гастролях: «Первая поездка была в Ригу. Из Риги мы поехали в Гельсингфорс, Копенгаген, Стокгольм, Прагу и Берлин. Всюду наши гастролы приветствовали как откровения нового искусства. Жизнь танцовщицы многие представляют себе легкомысленной. Напрасно. Если танцовщица не держит себя в ежовых рукавицах, она не долго протанцует. Ей приходится жертвовать собой своему искусству. Награда ее в том, что ей иной раз удается заставить людей забыть на миг свои огорчения и заботы. Я поехала с русской балетной труппой

Балет «Умиравший лебедь».

- Хореографическая миниатюра «Умиравший лебедь» на музыку К. Сен-Санса была поставлена для Павловой балетмейстером Михаилом Фокиным в 1907 г. Эта небольшая композиция стала коронным номером Анны Павловой. Костюм для этого балета был создан по эскизу Бакста (белая пачка, украшенная лебедиными крыльями, лиф, отороченный лебязьим пухом, маленькая шапочка из лебединых перьев на голове, рубиновая брошь на груди, символизирующая каплю крови раненого Лебедя). Исполняла она его, по мнению современников, совершенно сверхъестественно. На сцену, огромную или маленькую, спускался луч прожектора и следовал за исполнительницей. Спinoй к публике на пуантах появлялась фигурка, одетая в лебязий пух. Она металась в замысловатых зигзагах предсмертной агонии и не спускалась с пуантов до конца номера. Силы ее ослабевали, она отходила от жизни и покидала ее в бессмертной позе, лирически изображающей обреченность, сдачу победителю – смерти. Когда французский композитор Камиль Сен-Санс, увидел танец Павловой, у маэстро только и вырвалось: «Мадам, вот теперь я понял, какую прекрасную музыку написал! «Умиравший лебедь» стал образом души Анны Павловой и её «лебединой песней». В каждом представлении Павлова импровизировала, и с годами этот образ в её исполнении становился всё более трагичным.

Умирающий лебедь (впервые —
1907)

Анна Павлова —
Умирающий лебедь
Афиша
67 x 46

«Русские сезоны» Сергея Дягилева.

- В 1909 г. Павлова стала главной участницей всех **«Русских сезонов» Сергея Дягилева** в Париже. Здесь она и получила мировую известность. Она танцевала в балетах: «Павильон Армиды», «Сильфиды» и «Клеопатра» — под такими названиями шли «Шопениана» и «Египетские ночи». Весь этот репертуар Павлова уже исполняла в России. В роскошном ансамбле самых крупных исполнительских дарований, представленных Дягилевым в Париже, Анна занимала одно из первых мест. "На танец я всегда пыталась накинуть воздушное покрывало поэзии", - говорила она о себе. Божественная Анна влюбила многих именно в русский балет, она смогла воплотить в нем известную пушкинскую формулу "душой исполненный полет". Сергей Дягилев, который открыл во французской столице русский балетный театр, пригласив туда Павлову и Вацлава Нежинского, не просчитался. О русском театре заговорили, его стали посещать люди из высшего света, посмотреть на русскую балерину приезжали со всей Европы, театр приглашали в Австралию и Америку. Будущее казалось таким заманчивым

Марка России 2000года.
Сергей Дягилев и Русские
сезоны.

Фуэте вокруг света.

- В 1910 г. балерина создала собственную труппу. Вместе со своей труппой гастролировала во многих странах мира. Специально для труппы А. Павловой М. Фокиным были поставлены несколько балетов. Она купила роскошный особняк близ Лондона. Дандре взял на себя все хозяйственные заботы, обязанности бухгалтера и менеджера. Он отвечал на корреспонденцию, вел деловые и личные переговоры, организовывал гастроли, следил за костюмами и декорациями, принимал и увольнял актеров.

Труппа Павловой.

- Со своей труппой Павлова с триумфальным успехом гастролировала во многих странах мира. Она первой открыла русский балет для Америки, где впервые балетные спектакли стали давать полные сборы. В труппе работали русские балетмейстеры и преимущественно русские танцовщики. С ними она создавала новые хореографические миниатюры. Ее гастрольные маршруты пролегали и в Азии, и на Дальнем Востоке. За блестящими выступлениями скрывался тяжелый труд. За 22 года бесконечных турне Павлова проехала на поезде более полумиллиона километров, по приблизительным подсчетам, она дала около 9 тысяч спектаклей. Это был действительно труд на износ. Был период, когда итальянский мастер Нинолини изготавливал для Анны Павловой в год в среднем две тысячи пар балетных туфель, и ей их едва хватало.

Последняя гастроль балерины в России состоялась 3 июня 1914г.

Балерина выступила в петербургском Народном доме, в Павловском вокзале, в Зеркальном театре московского сада «Эрмитаж». Репертуар включал «Умиряющего лебедя», «Вакханалию», другие ее миниатюры. На родину она больше не вернется. Но и доужению в России

Последние дни жизни Анны Павловой.

- 17 января 1931 года знаменитая балерина прибыла на гастроли в Гаагу (Нидерланды), где ее хорошо знали и любили. По дороге в Нидерланды балерину просквозило в поезде, и она слегла. Более того, как выяснилось, ночной поезд, которым она ехала из Англии в Париж, столкнулся с грузовым составом. Упавший кофр сильно ударил ее по ребрам. Королева Нидерландов Вильгельмина прислала Павловой личного врача де Йонга. Он обнаружил у балерины острый плеврит и посоветовал удалить одно ребро, чтобы было легче откачать жидкость.

Память о великой русской балерине.

- Виктор Дандре, создав клуб поклонников своей знаменитой жены желал лишь одного — чтобы о великой балерине XX столетия помнили много лет. К сожалению, клубу не удалось просуществовать долго. Тем не менее, имя русской балерины, легендарной Анны Павловой, навсегда вошло в историю мирового балета. В Голландии в ее честь вывели особый сорт тюльпанов — Anna Pavlova. А в Австралии придумали изысканное лакомство — воздушный десерт из безе, взбитых сливок и диких ягод, названный Pavlova (с ударением на букву «о»).

Павлова уникальна. Она не имела громких званий, не оставила ни последователей, ни школы. После ее смерти была распущена ее труппа, распродано имущество. Ей посвящены художественные и документальные фильмы («Анна Павлова», 1983 и 1985). Французский балетмейстер Р. Пети поставил балет «Моя Павлова» на сборную музыку. Номера ее репертуара

