

*Презентация к уроку по
теме
«Русский балет»*

Балет

*«Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла -- все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьёт, то разовьёт
И быстрой ножкой ножку бьёт».*

А. С. Пушкин.



Зарождение балета

Балет (фр. *ballet*, от итал. *ballare* — танцевать) — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

Балет зародился в Италии в XVI в. В начале 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 составляли народные и придворные танцы, входившие в старинную сюиту. Во второй половине XVII в. 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 в. благодаря реформам, осуществлённым французским балетмейстером Жан Жоржем 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».

В основе **классического балетного спектакля** лежит определённый сюжет, драматический замысел, либретто, в XXв. появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке.

Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец, к которому начиная с XIX в. относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле.

Немаловажную роль играет **пантомима**

Пантомима (от древне греч. *παντομιμος* — *пантомим* (актёр, играющий с помощью одних телодвижений) мим, актёр; *подражание, воспроизведение*) — вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов.

С помощью пантомимы актёры передают чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего, а во многих спектаклях — также и **гротеск**.

В современном балете широко используются другие техники танца (прежде всего современного и джаз танца) а также элементы гимнастики, акробатики, восточных единоборств и т. п.

Хореографический язык балета

«Классический балет – это не просто танец, это образ жизни, особая категория чувств. Ни один из существующих видов танцев не требует такой самоотдачи и такого труда как балетное искусство, в то же время ни одно не занимает такое высокое место в сознании людей, да и в культурной иерархии тоже.

В этом танцевальном искусстве как ни в каком другом красота и совершенство формы неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания танцующего.

Классический танец (балет) — изысканное искусство пластики тела, (Classic dance; бывш. Серьезный танец; бывш. Благородный танец; бывш. Академический).

П. И. Чайковский.

«Танец маленьких лебедей»



Характерный танец (в современном балете) - это народный танец, приспособленный для балетного спектакля.

Характерный танец:

- воспроизводит движения народных танцев.
- является способом раскрытия образа или создания целого балета.



**«Неаполитанский танец»
- характерный.**

Сольные танцы - вариации



Па-де-де – дуэт главных лиц



Кордебалет – массовые танцы



Пантомима – это движения, жесты, мимика с помощью которых артисты «разговаривают» на сцене.



БАЛЕТ В РОССИИ

Первое балетное представление в России состоялось 17.02.1672 г. при дворе царя Алексея Михайловича в Преображенском.

В 1731 году в Петербурге был открыт Сухопутный шляхетный корпус, которому суждено было стать колыбелью русского балета. Танцентмейсером в корпус в 1734 г. был зачислен Жан Батист Ландре, который считается основоположником русского балетного искусства.

4 мая 1738 года французский танцмейстер Жан Батист Ландре открыл первую в России школу балетного танца — «Танцовальная Ея Императорского Величества школа» .

Реформатором балетного театра XX в. по праву считается **Михаил Фокин**. Ввёл в классический танец элементы свободной, фольклорной лексики. Сочинил новый тип спектакля – одноактный балет со сквозным действием. На смену монументальному спектаклю пришёл одноактный балет – миниатюра.



Сергей Дягилев родился 19 марта 1872 г. В Новгородской губернии в семье военного потомственного дворянина. Учился музыке в Петербургской консерватории у Н. А. Римского – Корсакова. Редактор журнала «Мир искусств». Организовал ежегодные зарубежные выступления артистов, получившие название «Русские сезоны».



На протяжении последующих 20 лет группа «Русский балет Дягилева» выступала в Западной Европе, иногда в Северной и южной Америке, влияние её на мировое балетное искусство огромно.

Танцовщицы группы «Русский балет» были выходцами из Мариинского и Большого театров: Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нежинский и др.

В репертуар вошли такие балеты, как «Жизель», «Жар – птица», «Лебединое озеро»...



Балетный спектакль состоит из нескольких слагаемых: литературной основы (либретто), музыки и хореографии.

Подобно драме или опере, создание балета начинается с пьесы. Но пьеса здесь особенная: в **либретто** очень коротко изложены основные события, взаимоотношения действующих лиц и ситуации, в которые они попадают. **Литературная основа балетного спектакля, как и оперного – это либретто.**

Чаще всего в основе либретто — какое-нибудь известное произведение литературы, его главные драматургические «вехи». Ориентируясь на них, **балетмейстер сочиняет танцы**, раскрывающие суть литературного произведения. В поставленный балетмейстером спектакль нуждается в соответствующем оформлении. Придуманные **художником костюмы, декорации** не только помогают зрителю ярче представить место и время действия, но и создают атмосферу, которая позволяет почувствовать идею произведения и понять характер героев.

Все авторы спектакля — композитор, балетмейстер и художник .- отталкиваются от сюжета, изложенного в либретто. **В создании балета участвуют танцовщики, балетмейстер, симфонический оркестр, дирижёр, художники по костюмам и художники – декораторы.**

БАЛЕТЫ ИЗВЕСТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

**П.И. Чайковский «Спящая красавица»,
«Щелкунчик», «Лебединое озеро».**



Игорь Стравинский «Жар Птица», «Петрушка»



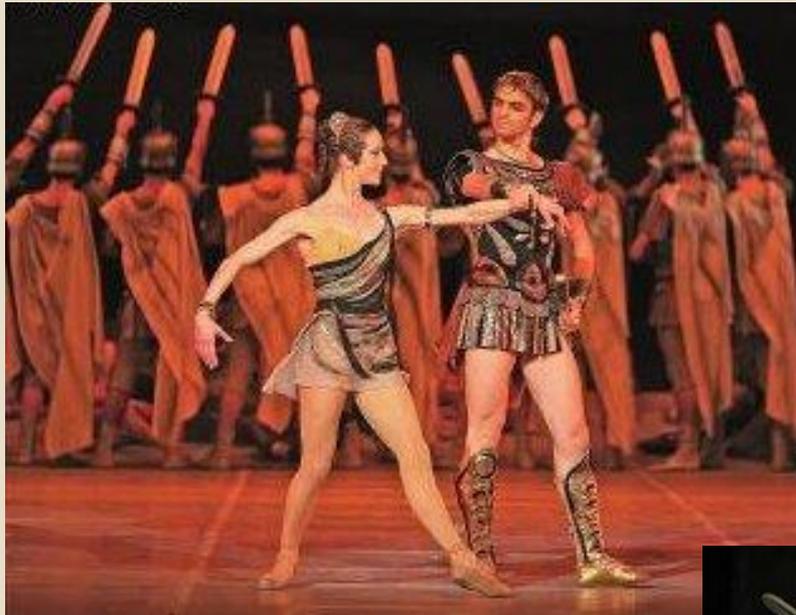
С.С. Прокофьев «Золушка»



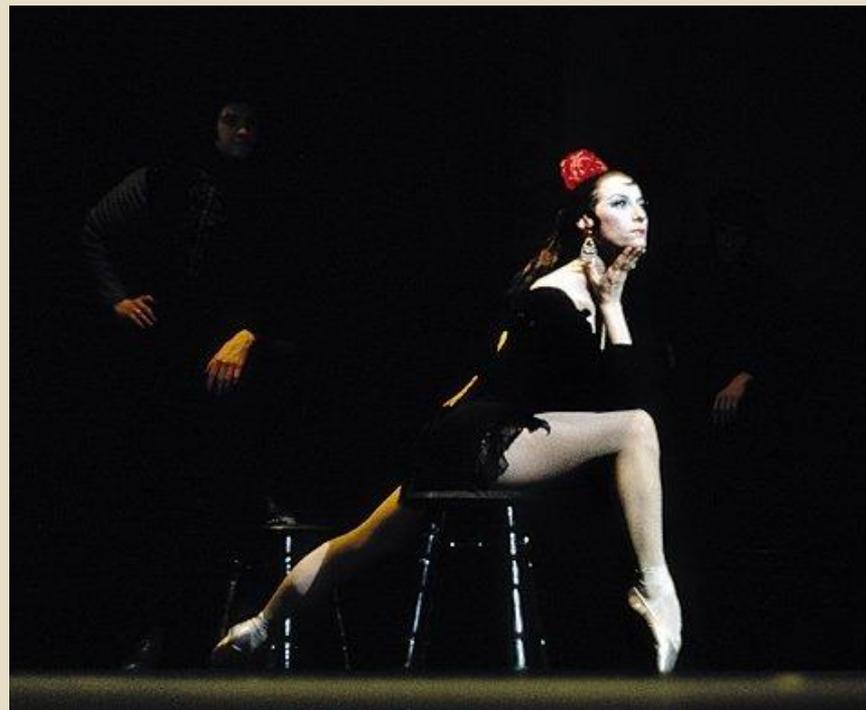
С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»



А. И. Хачатурян «Спартак»



Р. Щедрин «Кармен – сюита»



ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА БАЛЕТА РОССИИ

Ида Рубинштейн (1883 - 1960гг.) — российская танцовщица и актриса. Принадлежала к одной из богатейших семей южной России. Дед Иды, Рувим (Роман) Осипович Рубинштейн — основатель банкирского дома «Роман Рубинштейн и сыновья». 2 июня 1909г. впервые выступила в составе антрепризы С. Дягилева Артистка обладала необычно высоким ростом, но её угловатая пластика и продуманно скупая жестикуляция имели успех у публики и критики, писавшей о «гибкости змеи и пластичности женщины», о «сладострастно окаменелой грации» Рубинштейн. Уникальный образ, созданный артисткой, сохранялся и в её дальнейших работах.



Анна Павлова (1881 – 1931гг.) — русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века. После начала Первой мировой войны поселилась в Великобритании, постоянно гастролировала со своей труппой по всему миру, впервые представив искусство балета во многих странах.



Тамара Карсавина (1885 – 1978гг.) — русская балерина Солировала в Мариинском театре, входила в состав Русского балета Дягилева и часто танцевала в паре с Вацлавом Нижинским. После революции жила и работала в Великобритании.



Галина Уланова (1909 — 1998гг.) — русская советская балерина, балетный педагог.

Народная артистка СССР (1951). Дважды Герой Социалистического труда (1974, 1980гг.). Лауреат Ленинской премии (1957) и четырёх Сталинских премий. В 1944—1960 гг. Уланова была ведущей балериной Большого театра, где также блистала в «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» (1947), «Бахчисарайский фонтан» (1944) и др. Вершиной трагедийного танца Улановой стала роль Жизель (особенно в сцене сумасшествия).





Вацлав Нежинский

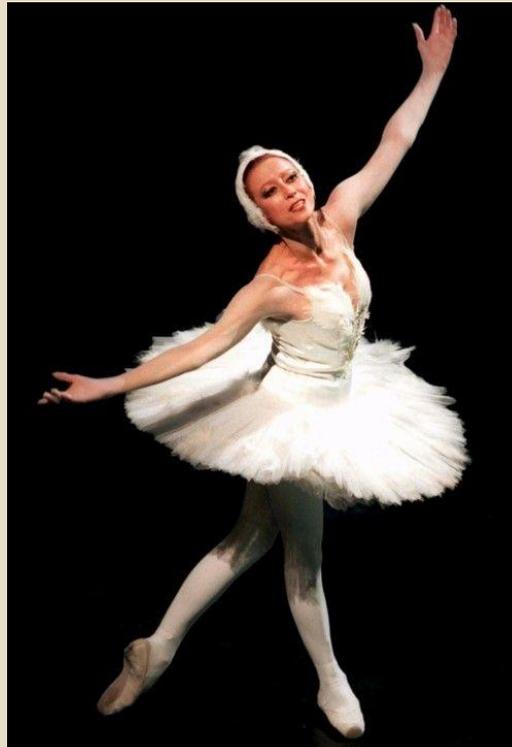
(12 марта 1889, Киев — 8 апреля 1950, Лондон) — российский танцовщик и хореограф польского происхождения, родившийся на Украине, один из ведущих участников Русского балета Дягилева. Хореограф балета «Весна священная». Похоронен во Франции. Могила находится на кладбище Монмартр в Париже.



Майя Плисецкая

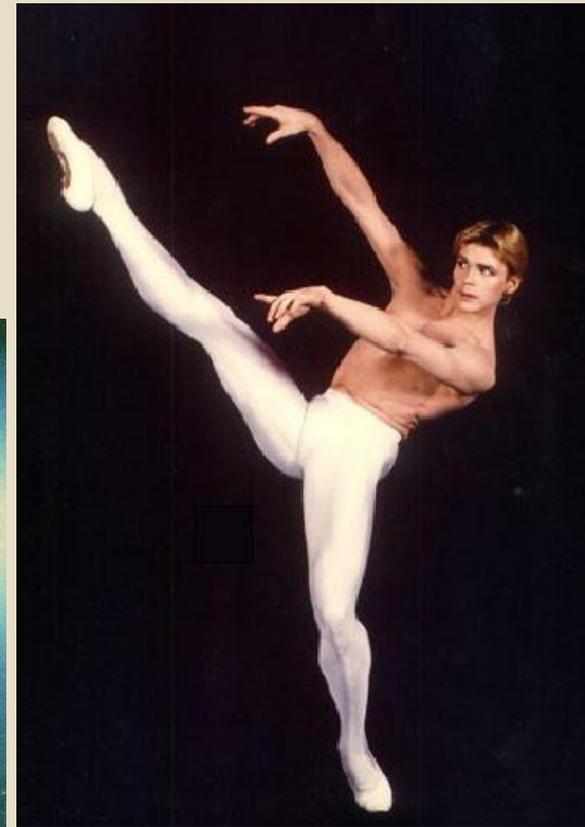
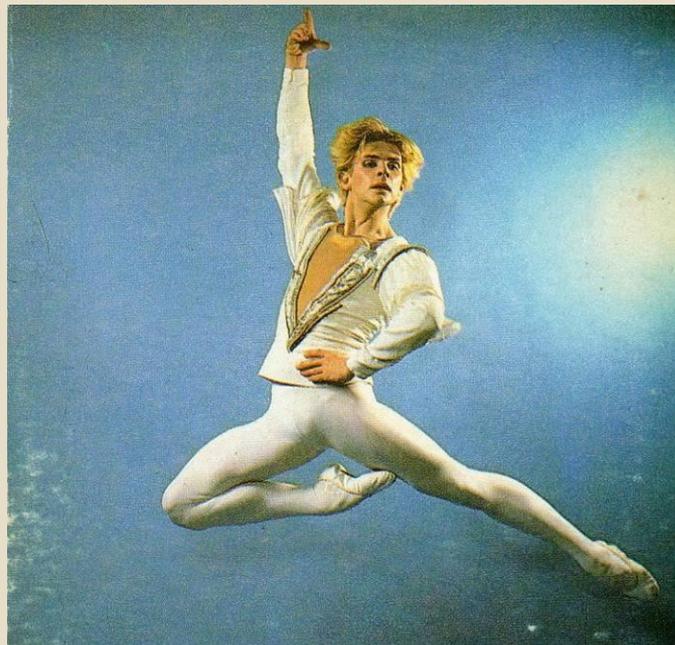
(1925 - 2015гг.) — советская артистка балета, прима - балерина Большого театра СССР с 1948 по 1990 год. Герой Социалистического труда (1985). Народная артистка СССР (1959)¹. Лауреат Ленинской премии (1964), премии Анны Павловой Парижской академии танца (1962). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат множества других наград и премий¹, почётный доктор университета Сорбонны, почётный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, почётный гражданин Испании.

Также снималась в кино, работала как балетмейстер и как педагог-репетитор; автор нескольких мемуаров. Была супругой композитора Р. Щедрина. Считается одной из самых величайших балерин XX века.



Марис – Рудольф Эдуардович Лиепа

(1936 – 1989гг.) – советский латвийский солист балета, балетмейстер, балетный педагог, актёр кино. Народный артист СССР (1976г.). Лауреат Ленинской премии (1970г.).



Владимир Викторович Васильев

(1940г.) — советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, театральный режиссёр, художник и актёр, педагог. Народный артист, Лауреат всевозможных премий. В 1958г. окончил МАХУ по классу М.Габовича, 1958г. Стал солистом балетной группы Большого театра, где проработал больше 30 лет.

В совершенстве овладев искусством танца, за годы карьеры Васильев станцевал практически все ведущие партии классических и современных балетов».





Екатерина Сергеевна

Максимова (1939 - 2009) –

выдающаяся советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, педагог. Народная артистка СССР (1973). Лауреат Государственной премии СССР (1981). Воспитанная в лучших традициях академической школы, Максимова обладала лёгким, упругим прыжком, стремительно-чётким вращением, природной

грацией, изящной мягкостью линий.

Её танец был

отмечен

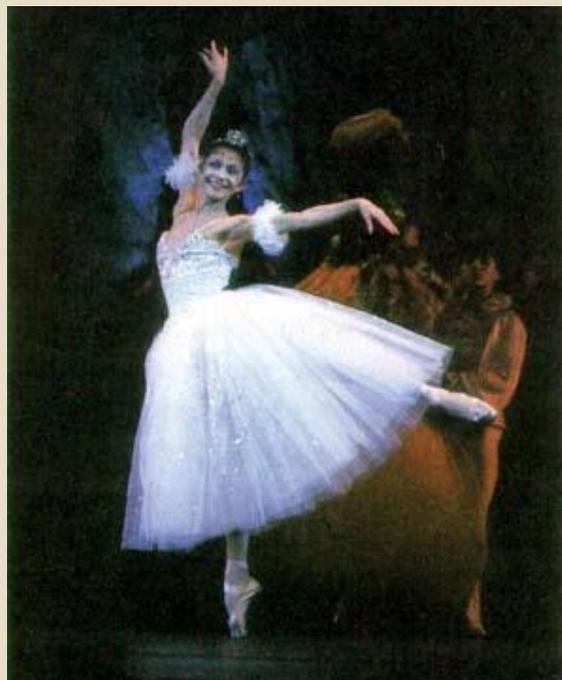
элегантностью,

технической виртуозностью,

филигранно

отточенными

деталлями.



Николай Максимович

Цискаридзе (1973г.) — российский артист балета и педагог, солист балета Большого театра в 1992—2013 гг., Народный артист России (2001), Народный артист Северной Осетии, дважды лауреат Государственной премии России (2001, 2003), трижды лауреат театральной премии «Золотая маска». Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству (с 21 июля 2011). В 2014 г. — избран ректором Академии русского балета им. Вагановой.

