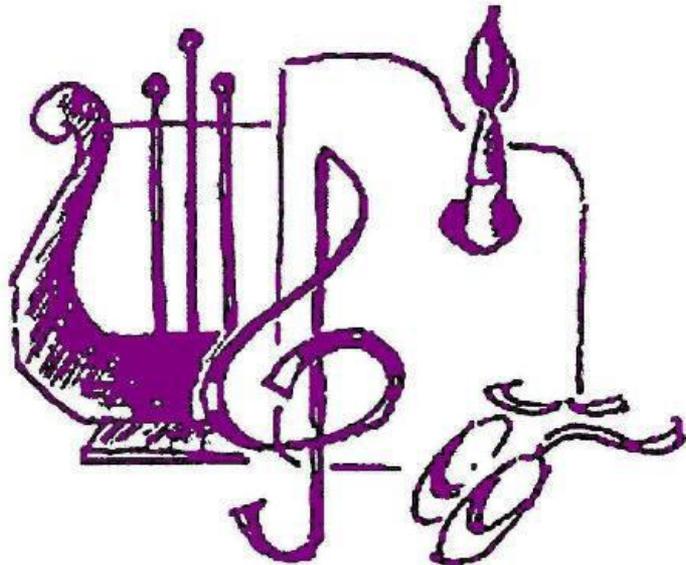

Сценическое искусство в эпоху новейшего времени (XX-XXI)

Выполнила:
Ст-ка ИФФ, 4 «Г»
Щербанюк А.

Сценическое искусство

– это область театрального творчества;

В более узком смысле – искусство создания спектакля, совокупность необходимых для этого профессиональных знаний и мастерства.

Сценическое искусство определяется природой театра. Любой театральный спектакль, будь то драматическое представление, балет или опера, есть художественное произведение, раскрывающее свое содержание и смысл через сценическое действие, осуществляемое с помощью всех средств театральной выразительности – творчества режиссера, игры актеров, искусство художника – декоратора, осветителя, костюмера и др.

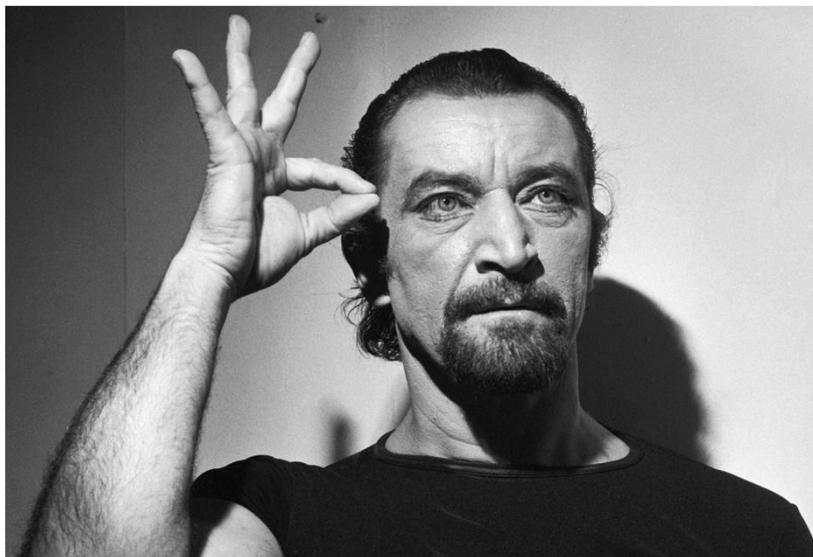
БАЛЕТ

- вид сценического искусства; спектакль содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто. В XX в. 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 века, относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле.

Французская балерина Вильфрид Пьоле в партии Одетты в балете «Лебединое озеро» (1977 год, Парижская опера)

Морис Бежар - французский танцовщик и балетмейстер, театральный и оперный режиссёр, один из крупнейших хореографов XX века.

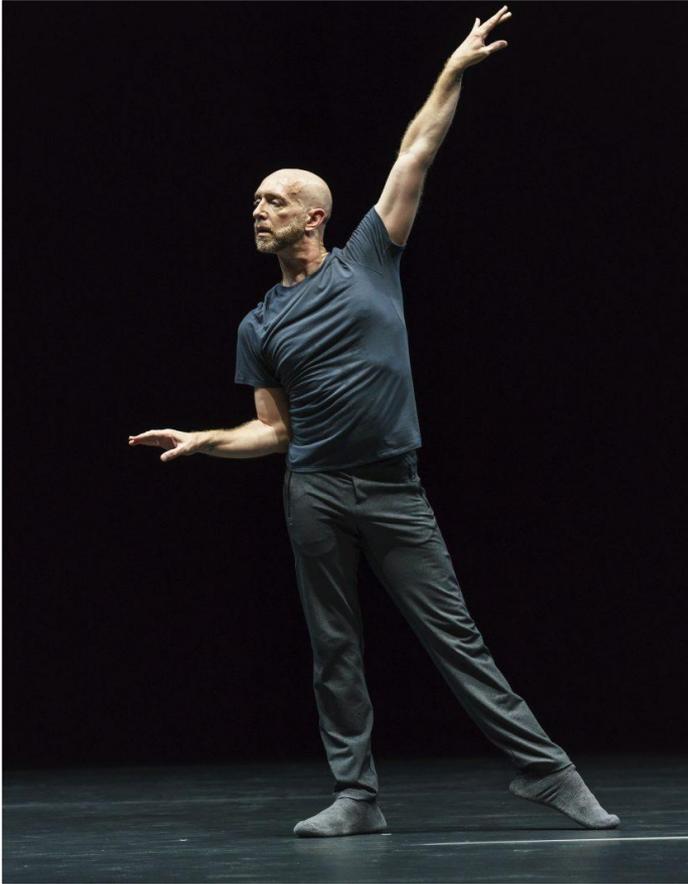
В 1951 году в Стокгольме в соавторстве с Биргит Кульберг поставил свой первый балет. В 1954 году основал собственную танцевальную компанию, *Ballet de l'Etoile*. В 1960 году в Брюсселе основал труппу Балет XX века. В 1970 году открыл при труппе балетную школу-студию «Мудра».

Искусство Бежара шокировало и поражало, притягивало и отталкивало, вызывая многочисленные споры. Но он все упорнее экспериментировал методом проб и ошибок. С годами творчество Бежара усложнялось: тематически, хореографически, композиционно. Балетные постановки постепенно перерастали в синтетические, где все виды искусств составляли единое целое. Бежар использовал декламацию, пение, зрелищность кино, телевидения, спорта, цирка. Применяя киномонтаж, он ускорял смену действия и концентрировал время.

Постановка "Девятая симфония" на музыку Людвига ван Бетховена (1964)

Уильям Форсайт - американский танцовщик и хореограф, работающий преимущественно в Германии; одна из наиболее значительных фигур в хореографии 2-й половины XX века. Разработчик (в сотрудничестве со своими артистами) техники танцевальной импровизации

- В 2005 году создал собственную труппу, *The Forsythe Company*, занимающуюся экспериментами в области современного танца.
- В 1984 году, подписав контракт на 20 лет, он возглавил Франкфуртский балет, для которого создал такие постановки, как *Artifact* (1984), *Impressing the Czar* (1988), *Limb's Theorem* (1990)

Impressing the Czar (1988)

Михаил Николаевич Барышников - советский и американский артист балета, балетмейстер, актёр, коллекционер и фотограф, «невозвращенец» в СССР, оставшийся в Канаде во время гастролей в 1974 году.

В 1978 году вступил в труппу Дж. Баланчина «Нью-Йорк сити балле». Здесь он выступал в баланчинских постановках, в том числе в «Аполлоне» (музыка И.Ф. Стравинского), «Блудном сыне» (музыка С.С. Прокофьева), «Орфее» (музыка Стравинского) и «Арлекинаде» (музыка Р. Дриго), и в некоторых постановках Джерома Роббинса. В 1980-1989 годах - художественный руководитель «Американ балле тиэтр» (АБТ). В 1990 году Барышников и хореограф Марк Моррис основали коллектив «Уайт оук данс проджект», который со временем превратился в большую передвижную труппу с современным репертуаром.

На седьмом десятке Барышников деятелен и многогранен. Играет в кино и спектаклях Бродвея, занимается продюсированием. Несколько лет назад построил и возглавил Центр искусств (Baryshnikov Arts Center) общей площадью 14 000 квадратных футов, где молодые художники всех мастей могут представить свои экспериментальные работы и получить совет специалистов. Серьезно занимается фотографией. Неоднократно устраивались выставки его фоторабот, в том числе и в Москве.

Танец

-ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец, возможно — древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь посредством своего тела.

Почти все важные события в жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление больного.

Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении.

Вацлав Нижинский -русский танцовщик

и хореограф польского происхождения, новатор танца. Один из ведущих участников Русского балета Дягилева. Брат танцовщицы Брониславы Нижинской. Хореограф балетов «Весна священная», «Послеполуденный отдых фавна», «Игры» и «Тиль Уленшпигель». В 1909—1913 годах ведущий танцовщик и балетмейстер труппы Русский балет Дягилева.

Критики называли Нижинского «восьмым чудом света», высоко оценивая его талант. Когда он — бог балета — зависал в прыжке над сценой, казалось, что человек способен стать невесомым.

Нижинский совершил смелый прорыв в будущее балетного искусства, открыл утвердившийся позднее стиль экспрессионизма и принципиально новые возможности пластики. Его творческая жизнь была короткой (всего десять лет), но напряжённой.

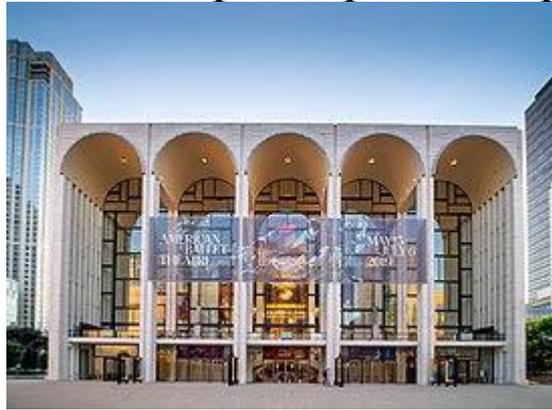
Нижинский был кумиром своего времени. В его танце сочетались сила и лёгкость, он поражал публику своими захватывавшими дух прыжками — многим казалось, что танцовщик «зависает» в воздухе. Он обладал замечательным даром перевоплощения, незаурядными мимическими способностями. На сцене от него исходил мощный магнетизм, хотя в повседневной жизни он был робок и молчалив.

Вацлав Нижинский в роли Ваю в обновленной Николаем Легатом постановке балета «Талисман» Мариуса Петипа, Санкт-Петербург, 1910

12 апреля 1916 года он станцевал свои коронные партии в «Петрушке» и «Видении розы» на сцене нью-йоркской «Метрополитен-опера». В том же году **23 октября** в нью-йоркском театре «Манхэттен Опера» была показана премьера последнего балета Нижинского — «Тиль Уленшпигель» Р. Штрауса, в котором он исполнил главную партию. Спектакль, создававшийся в лихорадочной спешке, несмотря на ряд интересных находок, провалился.

**Игорь Стравинский и Вацлав
Нижинский в образе
Петрушки,
1911 год**

Здание Метрополитен-оперы

**«Видение розы». Туманова и
Нежинский**

**Сцена из балета «Тиль
Уленшпигель» в
постановке В. Ф.
Нижинского. 1916**

Матильда Кшесинская - российская артистка балета и педагог польского происхождения, прима-балерина Мариинского театра, Заслуженная артистка Императорских театров.

**Матильда Кшесинская в
костюме к балету
«Камарго», ок. 1902 года**

В **1904** году Кшесинская уволилась из театра по собственному желанию, и после полагающегося прощального бенефиса с ней был заключён контракт на разовые выступления — сначала с оплатой по 500 руб. за каждое выступление, с **1909** года — по 750.

Кшесинская всячески противодействовала приглашению в труппу иностранных балерин. Балерина славилась умением устраивать карьеру и отстаивать свои позиции.

В **1929** году открыла собственную балетную студию в Париже. Во время уроков Кшесинская была тактична, она никогда не повышала голоса на своих учеников.

После шести лет работы в театре балерина была удостоена звания прима.

Среди ее репертуара были **Фея Драже («Щелкунчик»)**, **Одетта («Лебединое озеро»)**, **Пахита, Эсмеральда, Аврора («Спящая красавица»)** и **принцесса Аспиччия («Дочь фараона»)**. Ее уникальный стиль сочетал безупречность итальянской и лиричность русской балетных школ. С ее именем и по сей день ассоциируется целая эпоха, великое время для русского балета.

Айседора Дункан - американская танцовщица - новатор, основоположница **свободного танца**. Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем.

В её честь назван кратер Дункан на Венере.

Айседора Дункан вдохновлялась античным искусством, идеями **У. Уитмена, Р. Вагнера, Ф. Ницше**. В своих композициях она импровизировала, используя музыку **Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, К. В. Глюка, П. И. Чайковского, Ф. Шуберта**, а также мелодии революционных песен. Танцевала босиком в лёгких полупрозрачных хитонах. Движения её танца напоминали рисунки древних фресок и вазописи. Дункан пыталась вернуть танцу его изначальную естественность и красоту выражения. В основе её творческого метода лежал принцип самовыражения свободной личности.

В **конце 1904 — начале 1905 годов** дала несколько концертов в Санкт-Петербурге и Москве. В **1909 году** открыла школу танца во Франции¹. В **январе 1913 года** Дункан вновь выехала на гастроли в Россию.

Ритуальный танец

Ритуальный танец появился в древний период истории человечества и исполнялся изначально под ритм простейших ударных инструментов, главным побудительным мотивом которого была не практическая польза, а символические ценности, как способ передачи некоего духовного смысла.

Народный танец

Фольклорный танец, который исполняется в своей естественной среде и имеет определённые традиционные для данной местности движения, ритмы, костюмы и тому подобное. Фольклорный танец — это стихийное проявление чувств, настроения, эмоций, выполняется в первую очередь для себя, а потом — для зрителя (общества, группы). Характерные особенности национальной культуры начали формироваться в далёком прошлом, это касается песен, танцев, одежды и даже причёски. У народов Западной Европы основой танцев являются движения ног при аккомпанировании рук и корпуса, а у восточных народов основное — это движения рук и корпуса. Первые танцы возникли как проявление эмоциональных впечатлений от окружающего мира. Танцевальные движения развивались также и вследствие имитации движений животных, птиц, а позднее — жестов, отражавшие определённые трудовые процессы (например, некоторые хороводы).

Классический танец (контактная импровизация)

- танец, в котором импровизация строится вокруг точки контакта с партнёром. Контактная импровизация является одной из форм свободного танца.

Контактную импровизацию танцуют в форме перформанса или в форме социального танца. Часто последнее происходит в форме «джемов», где люди могут как принимать участие в танце, так и выступать в качестве зрителей, и менять роли в любой момент.

Контактная импровизация чаще всего практикуется в форме дуэта, хотя может происходить и с одновременным контактом нескольких человек, или в форме соло (используя пол, стены, стулья).

В преподавании контактной импровизации используются также смежные техники, такие как: метод Фельденкрайза, центрирование тела и разума, йога.

В России состоялось пять «Международных фестивалей контактной импровизации и перформанса».

**Джем (контактная импровизация),
декабрь 2004, Монпелье**

СВОБОДНЫЙ ТАНЕЦ

- возникшее в начале XX века движение за освобождение от конвенциональности прежнего балетного театра и слияние танца с жизнью. Свободный танец стоял у истоков танца XX века; в нём были сформулированы принципы, на которых отчасти основывались танец модерн и джаз, контемпорари, и даже будто и контактная импровизация.

Айседора Дункан (1877—1927) мечтала о новом человеке, для которого танец будет так же органичен, как и другие повседневные дела, о женщине будущего — обладательнице «самого возвышенного разума в самом свободном теле».

Национальные школы свободного танца

- Музыкальное движение С. Д. Рудневой и Студии «Гептахор»
- Система движения Маргарет Моррис
- Орхестика Валерии Дьенеш
- Школа выразительного танца Хильды Хольгер
- Школы *орхестики*, пропедевтики и *Национальная академия танца в Риме*, созданные Я Руская
(итальянская танцовщица русского происхождения)

Бальные танцы

-впечатляющий порыв эмоций, страсть и изумительная романтика, проявление артистизма и, блистательно выполненные, наисложнейшие па.

Бальные танцы – парный вид танца, исполняющийся женщиной вместе с мужчиной на бальных вечерах и позиционируются, как наиболее темпераментное и романтическое течение.

На данный момент, танцевальный мир постоянно проводит разнообразные е, которые подразделяются на 3 программы: европейскую («Стандарт» или «Модерн»), латиноамериканскую («Латино») и, так называемую «десятку», соединяющие вышеназванные виды бального танца.

Танец модерн

одно из направлений современной зарубежной хореографии, зародившееся в кон. XIX — нач. XX веков в США и Германии. Термин «Танец модерн» появился в США для обозначения сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. Войдя в употребление, вытеснил другие термины (свободный танец, дунканизм, танец босоножек, ритмопластический танец, выразительный, экспрессионистский, абсолютный, новый художественный), возникавшие в процессе развития этого направления.

Модерн обычно исполняется босиком.

КЛУБНЫЙ ТАНЕЦ

Club-Dance - это широкая палитру танцевальных стилей, которые позволяют двигаться в ритме любой музыки, которая звучит в самых разных клубах. Соответственно, и подстилей у этого обширного направления достаточно много - и, в основном, называются они так же, как и музыка, под которую их исполняют. В клубных танцах нет места зажатости и скованности. От других стилей club dance отличается тем, что его можно применить на модной дискотеке. Клубный танец является одним из самых. Занятия клубными танцами научат комбинировать движения на инстинктивном уровне. Многие девушки посещают уроки по клубным танцам для того, что похудеть и привести себя в хорошую форму.

Уличный танец

- **танцевальный стиль, который развивался вне танцевальной студии, в любом доступном открытом пространстве, например на улицах, танцевальных вечерниках, в парках, школьных дворах и ночных клубах. Этот термин используется для описания местных танцев в городском понимании. Эти танцы являются импровизацией и носят социальный характер, поощряя взаимодействие между зрителями и выступающими танцорами. Подобные танцы являются частью местной культуры того географического района, где они были созданы. Примером уличных танцев может послужить брейк-данс, который был зарожден в Нью-Йорке.**

Брейк-данс был включён в программу Олимпийских игр 2024, которые пройдут в Париже.

Спасибо за внимание!