

«Раймонда»

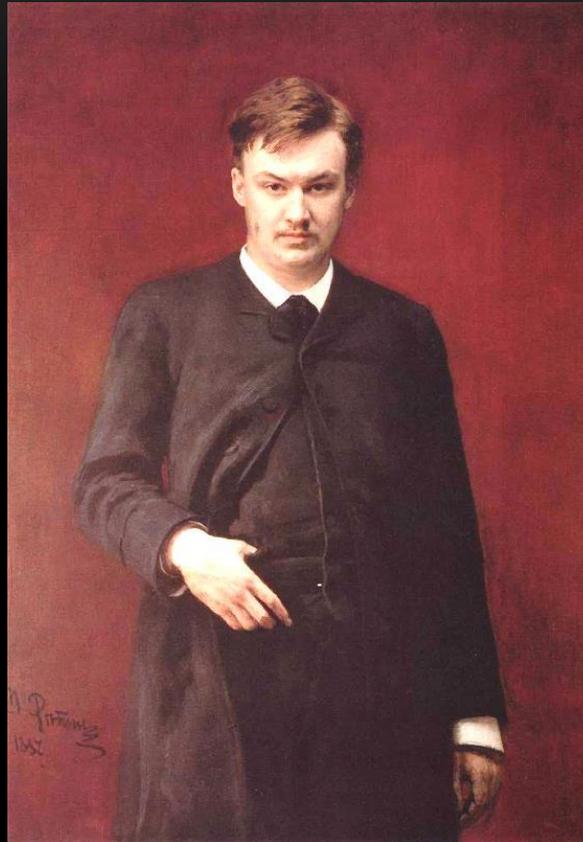
Балет в трех актах, четырех картинах с апофеозом.
Либретто - Л. Пашковой.

Музыка –
Александр Глазунов.

Хореография -
Мариус Петипа.

Премьера - 19 января 1898 года, Мариинский театр.

1900 год – в Москве «Раймонду» поставил А. Горский, сохранив хореографию Петипа.

Действующие лица:

- Раймонда, графиня де Дорис
- Рыцарь Жан де Бриен, жених Раймонды
- Абдерахман, сарацинский (арабский) шейх
- Призрак Белой дамы, покровительницы дома Дорис

Венгерские рыцари, сарацинские рыцари, дамы, пажи, вассалы, рыцари, трубадуры, герольды, мавры, провансальцы, королевские солдаты и слуги.

Действие происходит в Провансе в Средние века.

Первая Раймонда – Пьерина Леньяни

Сергей Легат — Жан де Бриен,
Павел Гердт — Абдерахман.

Бедность либретто подхлестнула фантазию хореографа и обернулась исключительным богатством образного танца, призванного «драматизировать» внешне статичное действие балета.

Принято проводить параллели между «Раймондой» и «Спящей красавицей», которую и сам Петипа полагал своим наивысшим достижением и держал за образец, работая над балетом Глазунова.

Как ни была легкомысленна либреттистка Пашкова, в балете все-таки просматривался идейно-философский смысл:

- дух торжествовал над плотью, любовь земная была вынуждена капитулировать перед любовью возвышенной, цивилизованный Запад давал отпор коварному Востоку.

Вдохновившись музыкой Глазунова, Петипа создал роскошный букет эффектных танцев,

нашел достойный
пластический эквивалент
музыкальному мышлению
композитора.

2 акт.

Свита Абдерахмана, испано-сарацинская сюита. :

Сарацинский танец,

Арапчата,

Панадерос (испанский)

Традиционно декоративному народно-характерному танцу впервые была отведена роль, равнозначная танцу классическому.

А в классическом венгерском па — великолепном номере, способном украсить любую концертную программу, - объединились обе танцевальные стихии, что тоже было внове.

3 акт. Венгерская сюита.

1 часть:

- Детская «Рапсодия»
 - «Мазурка»
 - «Палотас»

2 часть – grand pas classique:

- Antre (массовый выход)
- Adagio (несколько пар)
- Variations (женская, 4-х кавалеров, Жана де Бриена, Раймонды)
 - Коды

Пять сольных вариаций Раймонды, четыре сюиты классического и характерных танцев — это обязательный скелет «Раймонды», где бы она ни шла — в Москве, Петербурге или Париже.

"Раймонда" :

по сюжету - рыцарский роман,

по форме — цепь танцевальных сюит.

по сути — апогей эстетики Мариуса Петипа, после которого мог последовать только упадок.

Так, собственно, и произошло — и с самим Петипа ("Раймонда", поставленная балетмейстером в 80-летнем возрасте, оказалась его последним шедевром), и с классическим балетом XIX века в целом.

1 акт.

1 картина. Большой вальс.

1-я вариация Раймонды – пиццикато.

Глазунов не поспешил на эмоциональную окраску каждой вариации Раймонды.

Например, первая вариация рисует беззаботность юной героини, радостно-безмятежное состояние её души, любящей мир и получающей наслаждение от своего присутствия в нём. Подчёркивают это настроение лёгкие полётные звуки флейт и скрипок. Эмоционально приподнятый ход по диагонали чередуется с жизнеутверждающей позой аттитюда. Быстрые резвые искромётные па-де-бурре, пируэты, амбуате подчёркивают ликующе восторженный характер вариации.

Романеска.

2-я вариация Раймонды – pas de châte.

2 картина. Сцена Видения Раймонды.

3я вариация Раймонды.

В картине сна преобладают медленные вальсовые ритмы, призрачно фосфоресцируют тембры оркестра. Под меланхолические прозрачные волшебные переливы арфы и нежный «ноктюрн скрипок» Раймонда предстаёт перед нами натурой романтической и мечтательной. Линии её танца – мягкие, широкие, плавные, тающие. Благодаря постоянно повторяющемуся движению *developpes ballotes* эта вариация удивительно певуча и напоминает колыбельную.

2 акт.

Grand pas d'action.

4-я вариация Раймонды (32 entrechat quatre en pointe)

Вариация второго акта носит уже совсем иной характер – торжественный, парадно-приподнятый. Этому впечатлению способствуют развёрнутые плавные и величественные повороты корпуса, строгие туры, пируэт, чеканные антраша по диагонали. Здесь в полной мере раскрывается своенравие, гордость и неприступность Раймонды – Прекрасной Дамы Средневековья.

3 акт.

Венгерская сюита.

5я вариация Раймонды – свадебная, венгерская.

В третьем акте строгая классика сочетается с характерными венгерскими движениями рук, которые придают танцу пикантный блеск. Особый «звонкий» колорит танца подчёркивает и бурно-стремительный, чётко-синкопированный ритм музыки, и своеобразный несколько «надменный» голос английского рожка. Раймонда как будто озаряется лёгкой кокетливой и лукавой улыбкой, становится даже слегка насмешливой, осознавая силу и власть своей женской красоты. Этот насмешливый оттенок ощутим и в звуках валторны.

Последняя вариация Раймонды особенно интимна по характеру, благодаря солирующему фортепиано. Эта вариация передаёт настроение глубокого тихого раздумья. Мелкими па-де-бурре балерина плывёт по сцене, отдавшись, покорившись извилистым, трепетным волнам музыки, и медленно поднимает руки к небу – как будто открывая этим жестом свою душу, исповедуясь.

Менялся общий план балета, декорации, переделывалось либретто, но не образ Раймонды.

Героиня разительно отличается от своей предшественницы Авроры, с которой иногда её сравнивают.

Раймонда – страстна и неприступна, холодна и пленительно женственна. В её характере сосуществуют романтическая, задумчивая грусть и детская шалость; свободолобие и молитвенная замкнутость; гордость и хрупкая незащищённость; преданность и своеволие.

Это балет о загадках зреющей женской души, умеющей в своей противоречивости сохранять цельность.

И каждая балерина, танцующая его, являет перед зрителями новый эталон женственности.

Героиня. Портреты.

Екатерина Гельцер - Москва

Пьерина Ленъяни –
Петербург

Героиня. Портреты.

Марина Семёнова - Москва

Героиня. Портреты.

Галина Уланова

Наталья Дудинская

Героиня. Портреты.

Майя Плисецкая

Героиня. Портреты.

Наталия Бессмертнова

Героиня. Портреты.

Людмила Семеняка

Ирина Колпакова

Героиня. Портреты.

Олеся Новикова

Ульяна Лопаткина

Светлана Захарова

Знаковые постановки балета в XX веке.

Петербург-Ленинград:

1922 - Фёдор Лопухов

1931 - Агриппина Ваганова

1948 - Константин Сергеев

Москва:

1900 - Александр Горский

1945 - Леонид Лавровский.

1984/2003 - Юрий Григорович.

Знаковые постановки балета в XX веке.

Постановки Рудольфа Нуреева на основе хореографии Мариуса Петипа:

1964 - Королевский Балет, Лондон.

1965 - Австралийский Балет.

Норвежский Балет.

1972 - Цюрихский Балет.

1975 – Американский Балетный Театр в Бостоне

1983 - Парижская Опера.

Знаковые постановки балета в XXI веке.

2011 - Сергей Вихарев, Милан, театр Ла Скала.

Последний большой спектакль восьмидесятилетнего Петипа, венец академического Императорского балета, «Раймонда» завершает великую плеяду симфонических балетов, начатую «Спящей красавицей» П. И. Чайковского.

Соединение хореографии и музыкального симфонизма стало национальной традицией русского балетного искусства.

И связано это с именами композиторов П. И. Чайковского и А. К. Глазунова и балетмейстеров Мариуса Петипа и Льва Иванова.

«Я сформировал первую в Европе труппу», —
написал Петипа в своих заметках
о «Раймонде».

На склоне лет он создал
парадный портрет этой труппы.
Он еще не собирался подводить итоги,
но получилось именно так.