

Выразительные средства танца

Часть последняя.

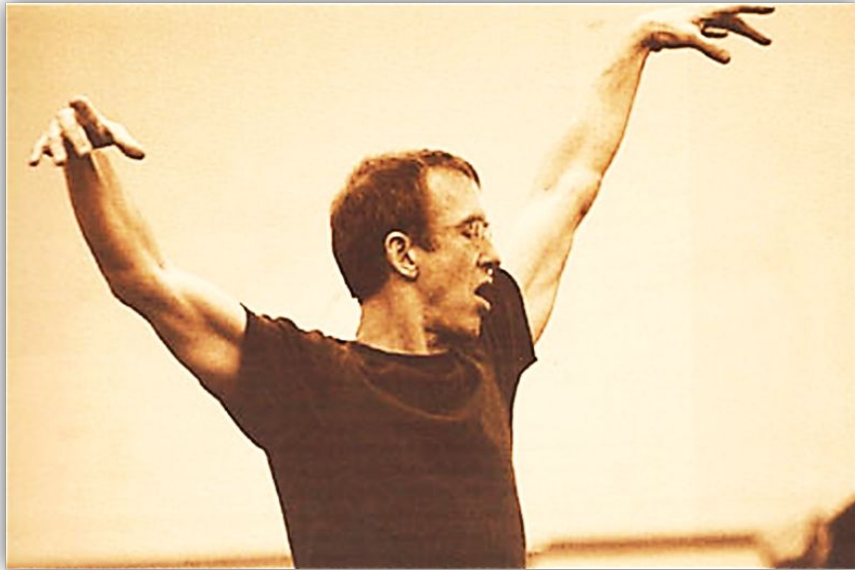
О балетмейстере.

Балетмейстер – мастер балета

Это человек, который создаёт композицию танца, используя все выразительные средства –

- Подбирает музыку,
- Сочиняет хореографический текст, используя танцевальную лексику нужного стиля и направления,
- Задействует физические и мимические способности артистов.
- Продумывает общую концепцию оформления будущего номера или спектакля (костюмы, декорации, реквизит, освещение и т.п.).

«Композитор танца» - именно так великий русский писатель *Николай Васильевич Гоголь* называл балетмейстера, «творца балета».

Какими качествами,
знаниями, умениями
должен обладать
балетмейстер?

Лукиан (древнегреческий философ, писатель)

Балетмейстер должен изучать:

- историю,
- мифологию,
- поэтические творения,
- различные науки.

**Жан Жорж Новерр –
балетмейстер XVIII века.**

«Балетмейстер должен знать
природу — как её красоты,
так и её несовершенства.

Это знание всегда поможет ему
определить, что именно следует в
ней выбирать».

Некоторые качества, необходимые современному балетмейстеру:

- Фанатичная преданность искусству Танца.
- Пылкая фантазия - умение придумывать множество разнообразнейших танцевальных композиций.
- Профессиональное владение хореографической лексикой различных видов танца.

Некоторые качества, необходимые современному балетмейстеру:

- Абсолютный слух, хорошо развитая зрительная память и острый взгляд.
- Обширные знания в различных областях искусств и науки.
- Талант психолога и педагога.
- Организаторские способности.

Великие балетмейстеры прошлого

Пьер Бошан (1636 - 1705)

17 век

- Родился в семье танцора, и посвятил танцу всю жизнь.
- Превосходно играл на музыкальных инструментах, сочинял музыку для своих первых балетов.
- Обучал танцу самого Людовика XIV.
- Создал систему танца, с которой начался классический балет.

Именно в придворных балетах Пьера Бошана король Франции – Людовик XIV – приобрёл своё второе имя – *Король-Солнце*.

Выворотность как основу танца ввёл тоже Пьер Бошан.

Жан Жорж Новерр

(1727 -1810)

18 век

- Французский хореограф, реформатор и теоретик балета.
- Танцами занимался с детства.
- Был высокообразованным человеком в разных областях искусства и наук.
- Выделил балет в самостоятельный театральный жанр.
- Написал книгу «Письма о танце и балетах», которую изучают и по сей день все будущие и настоящие балетмейстеры.

«Когда музыка и танец творят согласно, впечатление, производимое этими объединившимися искусствами, становится величественным и их волшебные чары пленяют одновременно и сердце и разум».

Мариус Петипа (1818-1910)

19 век

- Театрально-танцевальная семья.
- Прекрасный танцовщик, обладал яркой пластической выразительностью.
- Изучал народное танцевальное искусство разных европейских стран, в последствии использовал эти знания, создавая свои балеты.
- Сюжеты его балетов были взяты из литературных, мифологических источников, старинных легенд и сказаний.

Мариус Петипа (1818-1910)

19 век

- Неплохо рисовал, фиксируя на бумаге рисунки кордебалетных танцев и некоторые позы танцовщиков.
- Обладал педагогическим талантом.
- Его спектакли отличались не только мастерством композиции, стройностью хореографического ансамбля, виртуозной разработкой сольных партий – он сделал музыку одним из главных действующих лиц балета.

«Балет – серьёзное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы...»

Блистательные балеты Мариуса Петипа:

- «Дон Кихот»
- «Баядерка»
- «Спящая красавица»
- «Лебединое озеро»
- «Раймонда»

Михаил Фокин (1880-1942)

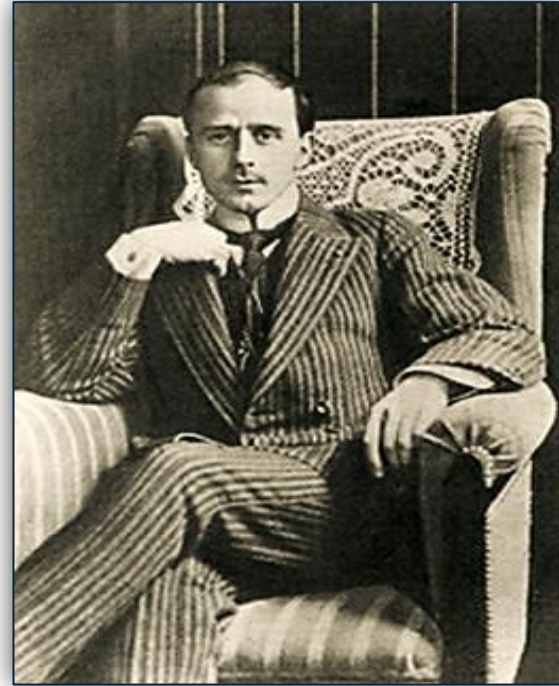
XX век

- Окончил Петербургское балетное училище, стал ведущим солистом Мариинского театра.
- Много читал, занимался самообразованием.
- Занимался серьёзно музыкой – играл на балалайке в знаменитом оркестре народных инструментов.
- Рисовал неплохо – часами находился в Эрмитаже, копируя полотна великих живописцев.

Михаил Фокин (1880-1942)

- Изменил балетные традиции прошлого.
- Реформировал хореографическую лексику классического танца.
- В его балетах произошло полное слияние танца, музыки и изобразительного искусства.
- Стал главным балетмейстером знаменитых «Русских сезонов».

«Танец гораздо ближе к нам, он в нашем теле...
Чем беспомощнее тело, тем чаще прибегают
к высоким словам, мировым проблемам,
космическим масштабам, абстракциям...

Балеты Михаила Фокина, ставшие символом нового
времени:

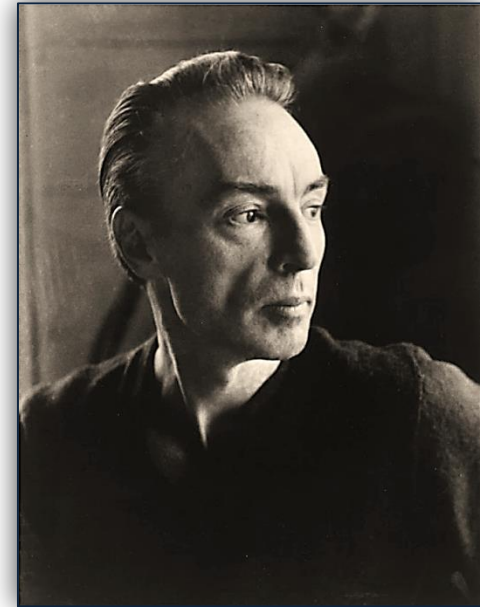
- «Петрушка»
- «Жар-птица»
- «Шехеразада»
- «Шопениана»
- Миниатюра «Умирающий лебедь»
 - «Видение Розы»

Джордж Баланчин

XX век

Георгий Баланчивадзе (1904-1983)

- Окончил Петербургское балетное училище и Петербургскую консерваторию по классу композиции и фортепиано.
- Будучи успешным солистом балета, создал группу «Молодой балет», и в 20-тилетнем возрасте начал работу балетмейстера.
- Чрезвычайно начитанный, энциклопедически образованный человек, зверски трудолюбивый.

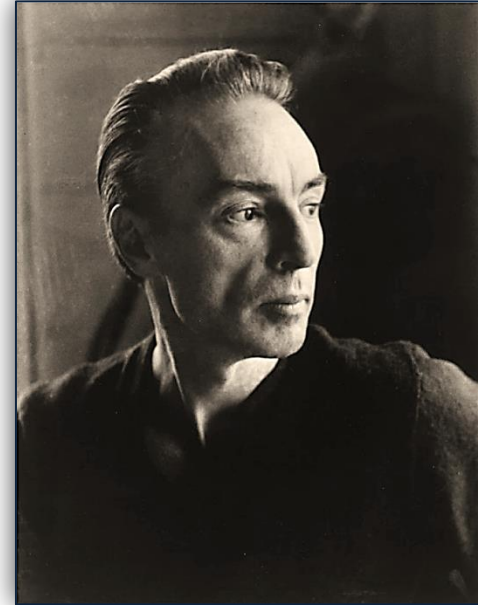

Джордж Баланчин

XX век

Георгий Баланчивадзе (1904-1983)

- Он стал признанным главой американского балета, законодателем вкусов, одним из лидеров **неоклассицизма** в искусстве.
- Баланчин причислен к творческим гениям двадцатого века; двое других – Пикассо и Стравинский.
- Образы его балетов составляют целую галерею от мифологических персонажей Древнего мира до ковбоев американских прерий.

«Видеть музыку, слышать танец»

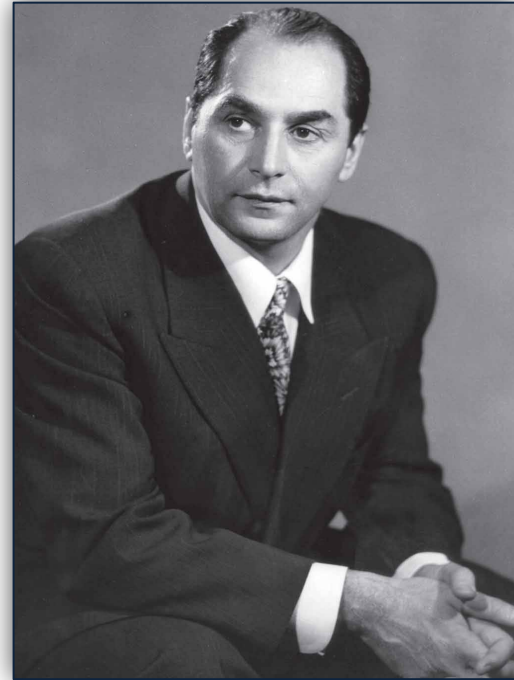
Знаменитые балеты Джорджа Баланчина:

- «Аполлон Мусагет»
- «Блудный сын»
- «Серенада»
- «Драгоценности»
- «Агон»
- «Четыре темперамента»
- «Хрустальный дворец»

Игорь Александрович

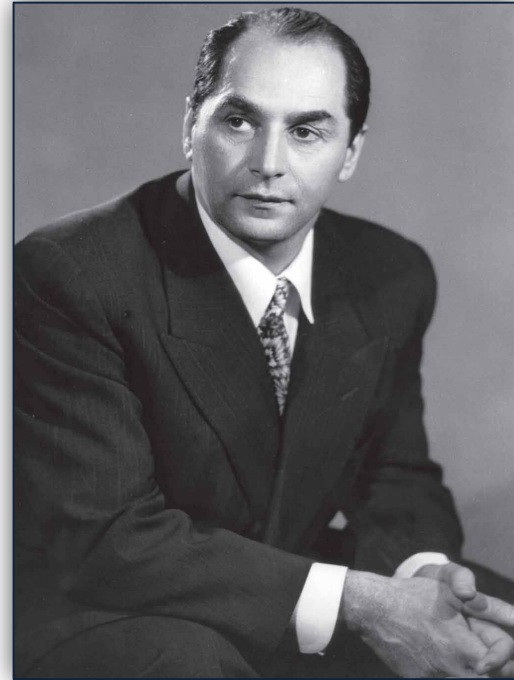
Моисеев (1906 –2007)

- В детстве активно занимался спортом.
- Экстерном закончил Московское балетное училище (поступил в 16 лет).
- Стал солистом, а затем балетмейстером Большого театра.
- Собрал огромную библиотеку книг по искусству. Его любимая книга - Библия.
- Пешком и верхом объездил весь Памир, Белоруссию, Украину, Кавказ, собирая образы танцевального фольклора.

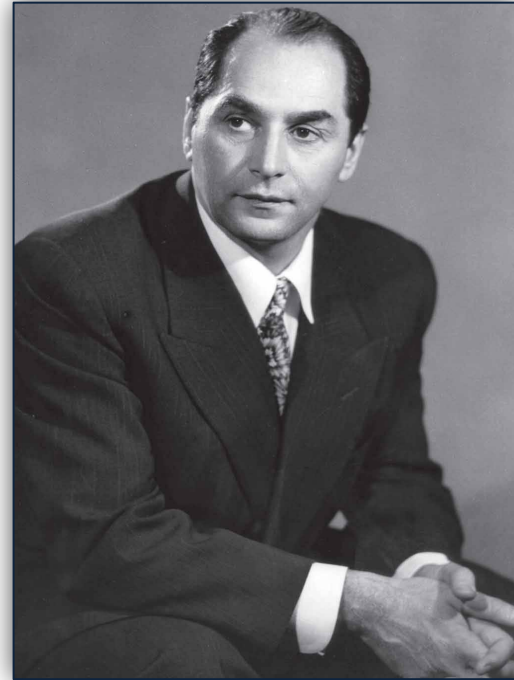
Игорь Александрович Моисеев (1906 – 2007)

- Он был прекрасно знаком с живописью, архитектурой, литературой (от эпохи Возрождения до наших дней).
- Он хорошо знал кино и театр.
- Очень любил животных - лошадей и собак, спорт - легкую атлетику и, особенно, художественную гимнастику.

Игорь Александрович Моисеев (1906 – 2007)

- Прекрасно играл в шахматы, отлично плавал, владел французским языком.
- Создал уникальный ансамбль народного танца.
- Стоял у истоков новой танцевальной системы – народно-сценический танец, который теперь изучают во всех профессиональных учебных заведениях.

« Народный танец - это пластический портрет народа. Немая поэзия, зримая песня, таящая в себе часть народной души.

Репертуар ГААНТ им. И. А. Моисеева включает в себя:

- множество программ с танцами народов всего мира,
- одноактные балеты («Половецкие пляски», «Ночь на Лысой горе», «Испанская баллада»), танцевальные картины («Партизаны», «Футбол», «Скоморохи»),
- хореографические мимостроения, сцены народных

Марта Грэхем (1894-1991)

- Великий дар танцовщицы и хореографа, равно как и блистательный талант организатора, соединились в ней с гением теоретика и педагога.
- Осмыслив свои пластические открытия, Марта Грэм создала собственную технику и детально разработала систему тренажа, не менее стройную и строгую, чем классический танец.

Марта Грэхем

(1894-1991)

- Этой технике, названной modern dance, она обучила едва ли не всю Америку, так что все последующие поколения хореографов работали либо на основе, либо в полемике с методикой Грэм.
- Основанная на базовом понятии contraction-release (сжатие-расслабление), она демонстративно подчёркивала мускульные усилия, отвергала волюнтаризм артиста и радости "свободного танца".

«Движение никогда не лжёт.
Это барометр, показывающий погоду
в душе».

Эта уникальная женщина за 96 лет своей жизни
создала 180 балетов, сформировавших танец
Америки XX века, и 65 лет пестовала труппу,
способную реализовать самые радикальные ее
замыслы.

Спектакли Марты Грэхем, сохраняющиеся в репертуаре до сих пор:

- «Плач»
- «Письмо миру»
- «Лабиринт»
- «Еретик»
- «Пещера сердца»
- «Ночное путешествие»
- «Федра»
- «Клитемнестра»
- «Весна в Аппалачских горах»

*«Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех»*

Борис Пастернак

Это только несколько представителей столь трудной профессии, требующей от человека полной самоотдачи, самопожертвования и фанатичной преданности.

Во всём мире таких людей больше, но всё-таки – настоящий балетмейстер рождается не часто. И только время определяет величие и значимость

A man and a woman are shown in a close-up, looking down at a book held by the man. The woman is on the left, with her eyes closed or looking down. The man is on the right, looking intently at the book. They are both wearing light-colored sweaters. The background is a simple room with patterned wallpaper.

**«ЖИЗНЬ БЫВАЕТ НЕСПРАВЕДЛИВА К ТАЛАНТУ. НО ПОЭТ,
КОМПОЗИТОР, ХУДОЖНИК ПРОБЬЮТСЯ ЧЕРЕЗ ВЕКА. ЕСЛИ У НИХ
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД, КОНЕЧНО»**

МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ

Знаменитые уральские хореографы современного танца

Евгений Панфилов

(1955 - 2002)

Пермь

талантливый хореограф, танцовщик,
деятель культуры, энтузиаст
свободного танца,
создатель труппы «Балет Евгения
Панфилова».

Сергей Смирнов

(1965)

Екатеринбург

Хореограф современного танца,
балетмейстер Театра
музыкальной комедии,
создатель и руководитель
«Эксцентрик-балета»

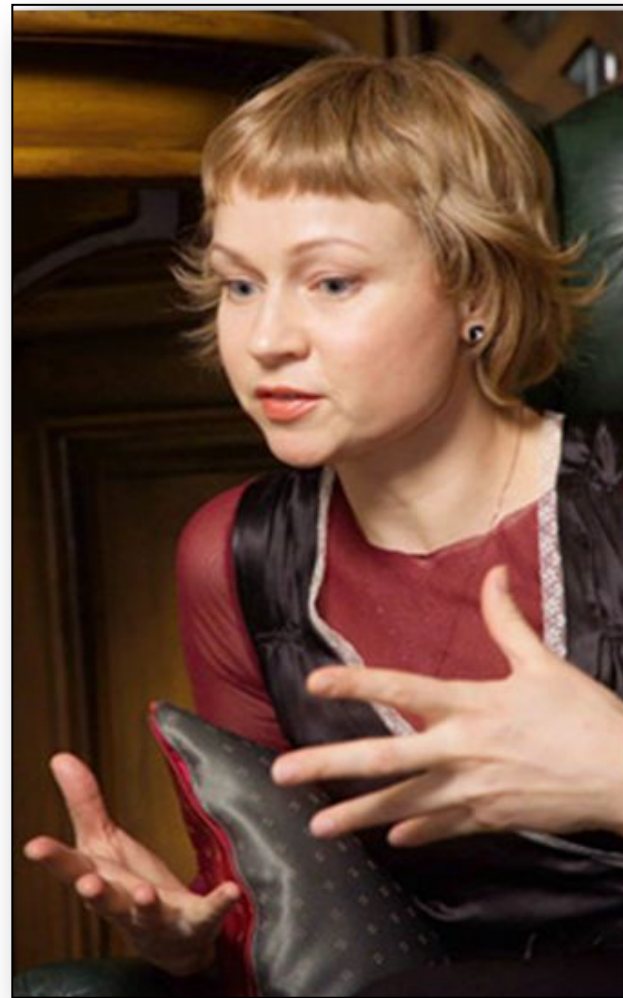

Татьяна Баганова

(1968)

Екатеринбург

Международный хореограф
современного танца.
Руководитель театра
современного танца
«Провинциальные танцы»

Ольга По́на

(1959)

Челябинск

Хореограф, педагог,
заслуженная артистка РФ.

Художественный
руководитель и
балетмейстер Челябинского
театра современного танца

Вячеслав Самодуров

(1974)

Екатеринбург

Хореограф, артист балета

Художественный

руководитель

балетной труппы

Екатеринбургского театра

оперы и балета

Александр Гурвич

(14 ноября)

Екатеринбург

Создатель и руководитель
данской компании «Окоём».
Хореограф, преподаватель
Факультета современного
танца Гуманитарного
университета.

