

БАЛЕТЫ
МИХАИЛА ФОКИНА
В АНТРЕПРИЗЕ
СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА

1907 - 1911

1907-1908 - первые значительные балеты:
«Павильон Армиды» (музыка Н. Черепнина),
«Египетские ночи» (музыка А. Аренского),
«Шопениана» на музыку Ф. Шопена

«Лебедь»

Концертный номер
для Анны Павловой

на музыку

Камилла

Сен-Санса.

1907 год

Anna Pavlova

Анна Павлова

2036/3

«Шопениана»

1909

Париж

**Тамара
Карсавина**

**Вацлав
Нижинский**

«Шопениана» поставлена в традициях классического танца, но здесь Фокин воспроизводил **романтический балет XIX** века (не знавший «стального носка» и вихревых вращений): в облике танцовщиц, в легкости и воздушности танца. На сцене словно оживала старинная гравюра, подернутая, впрочем, импрессионистическим флером.

Балет был бессюжетным, строился по принципу сюиты, что вносило новую струю в понимание симфонизации танца (почему, вероятно, «Шопениана» и стала самым «живучим» созданием реформатора).

«Клеопатра» («Египетские ночи»)

2 июня 1909 года.

Музыка - А. Аренский.

Художник - Л. Бакст.

Ида Рубинштейн

Свободное, идеальное владение телом, плоть, соблазнительно просвечивающая сквозь прорези шаровар, распущенные черные волосы, мечущиеся из стороны в сторону в такт движениям; огромные, невероятные прыжки эфиопов, напряженное драматическое действие и бешеное ускорение темпа вплоть до кульминации — **все это являлось достижением, составляющим отдельную главу в истории современного танца.**

В балетах Фокина еще не было развития образов и характеров. Они были моментальными снимками вымышленных ситуаций. Но уж страсти и экспрессии, переданных в танце, - сколько угодно. Собственно, на этом все и строилось. Больше страсти, больше танца, сложнее движения, большая виртуозность.

Фокин старался соединить пантомиму и танец, все жесты и движения должны были выглядеть действенными и весомыми.

Но главное — *Фокин отказался от выворотности, пальцевой техники, использовал пластику, заимствованную с древнеегипетских рельефов.*

Новшество эпатировало, резко разделило публику на приверженцев и яростных критиков, но и обозначило возможности иных, нежели прежде, художественных приемов в пластике и танце.

Фокин создаёт новый тип спектакля:

одноактный балет,

драматически насыщенный, подчиненный
сквозному действию.

Равноправный союз хореографии, музыки
и живописи, единая цель — выражение
замысла постановщиков.

«Жар-птица»

Балет Игоря Стравинского.

Премьера балета состоялась 25 июня 1910 года
во время Русских сезонов в Париже
на сцене Гранд-Опера.

В подготовке парижской премьеры балета участвовали
Михаил Фокин, Вацлав Нижинский,
Леон Бакст, Александр Бенуа.

Костюмы Жар-птицы и Царевны Ненаглядной красы
были созданы художником Львом Бакстом, декорации и
остальные костюмы – Александром Головиным.

Жар-птица

Тамара Карсавина

Иван -царевич

Михаил Фокин

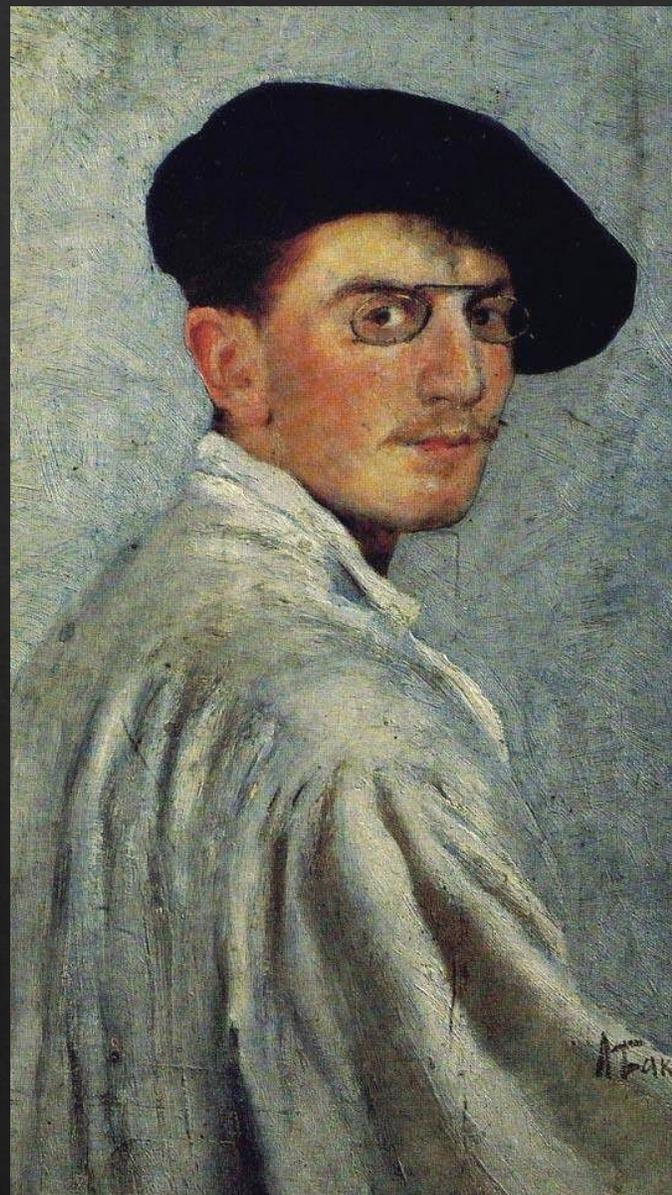
"Народный
Кашей.
Т. Солдатовъ."

Царевна Ненаглядная краса
– Вера Фокина,
Кашей Бессмертный –
Алексей Булгаков.

Музыка, написанная Стравинским, очень точно влилась в лейтмотив постановки, где сочетание пылающих и искрящихся звуков гармонично сочеталось с выразительными танцевальными средствами, основанными на противопоставлениях.

Фокин четко разделил образы Жар-птицы, царевен и Поганого царства. Так, например, Жар-птица танцевала в пуантах, и в основе ее танца лежал целый комплекс прыжков, что подчеркивало ее легкость и способность летать. А вот танец босых царевен, спокойный и плавный, рисовал их простыми, обыденными. Гротескная образность, присущая персонажам Поганого царства, еще более усиливала отличие их от других героев.

Художник Леон Бакст

Балет признали "чудом восхитительного равновесия между движениями, звуками и формами", началом новой эпохи в музыке и хореографии балетного театра.

В едином ключе работали здесь композитор и балетмейстер. Это сказалось на музыкально-пластическом решении спектакля: образы хореографические и музыкальные дополняли в нем друг друга.

Игорь Стравинский

«Петрушка»

Балет Игоря Стравинского.

В создании либретто, а затем и сценографии участвовал А. Бенуа (ему балет и посвящён).

Постановку осуществил М. Фокин.

Премьера состоялась в Париже в театре «Шаттле» 13 июня 1911 года.

Балерина

Тамара Карсавина

Петрушка

Вацлав
Нижинский

Нижинский сумел так убедительно передать горести несчастного пленника, его крайнее отчаяние, его ревность, его стремление к свободе и негодование на своего тюремщика, что *Сара Бернар*, присутствовавшая на представлении, сказала:
«Мне страшно: я вижу величайшего актёра в мире!»

Арап —
А. Орлов,
Фокусник —
Энрике Чеккетти

Александр
Бенуа

Хореография «Петрушки» чрезвычайно сложна. Фокин использовал разные стили танца для пластической характеристики образов —

- **народный танец** — гуляющая публика на площади;
- **пародия на классический танец** — Балерина;
- **гротесковый, характерный, траги-комический с элементами искромётной виртуозности** для Петрушки;
- **агрессивная, жестокая пластика** у Арапа.

Как-то все сошлось в "Петрушке": и время, и люди.

XX век с его **главной темой свободы и несвободы**.

"Вечная женственность" (Балерина Карсавиной),

тупая мужественность (Арап Орлова),

жажда власти (Фокусник Чеккетти)

и "маленький человек" (Петрушка Нижинского)

делали свой выбор.

Ярмарочный плясун, по словам Стравинского, "внезапно сорвавшийся с цепи", позволил заглянуть в свою душу.

Душу ставшей человеком куклы, в которой так много боли, гнева и отчаяния.

«Шехеразада»

муз. Н. Римского-Корсакова

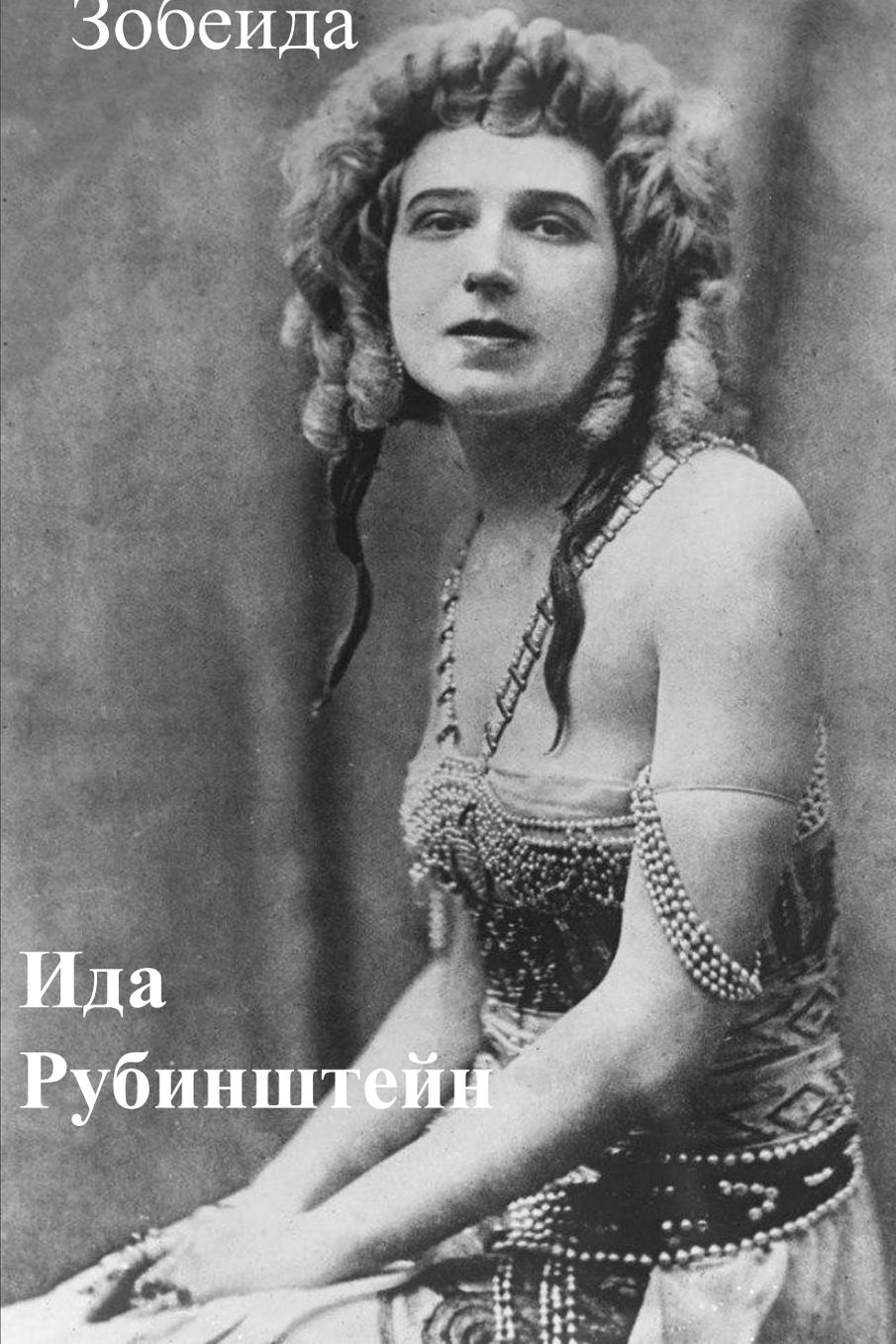
Балет поставлен Михаилом Фокиным на музыку симфонической сюиты Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада».

Премьера состоялась 4 июня 1910 года в Гранд Опера.

Декорации и костюмы были исполнены художником Львом Бакстом, занавес был выполнен в мастерских по эскизам художника В. А. Серова.

Зобеида

Ида
Рубинштейн

Золотой Раб

Вацлав Нижинский

Нижинский был невыразимо, сладострастно дик — то лаптящаяся кошка, то ненасытный зверь, лежащий у ног возлюбленной и ласкающий ее тело. Он раскачивался из стороны в сторону, дрожал как в лихорадке, уставившись на бледную восхитительную женщину, которую обожал каждой подёргивающейся мышцей, каждым нервом напрягшегося тела.

Вера и Михаил Фокины

THÉÂTRE DU CHÂTELET
SAISON RUSSE MAI
JUN 1909
OPÉRA ET BALLET

ADMINISTRATION G. ASTRUC & Co
PAVILLON de HANOVRE, 32, Rue Louis-le-Grand

EUGÈNE VERNEAU 102, rue Flandre-Mercœur, Paris

Валентин Серов

Эта постановка на долгие годы стала символом русского балета за границей.

Страстная любовь султанши Зобеиды, сыгранной Идой Рубинштейн, к Золотому рабу – Вацлаву Нижинскому взволновала сердца парижан.

Краски и цветовые сочетания костюмов и декораций, созданных Бакстом, оказали огромное влияние на моду XX века.

Например, сочетание оранжевого с зелёным, предложенное Бакстом, было принято с восторгом и прижилось надолго. Перекочевав со сцены Русского балета в мир моды и убранство интерьеров, оно было чрезвычайно популярным в 20-е годы.

«Видение розы»

Хореографическая миниатюра
на музыку Карла фон Вебера.

Премьера спектакля состоялась
19 апреля 1911 года в Монте-Карло.

Художник А. Бенуа писал о спектакле, что это был
«грациозный пустячок в стиле салонных
романтических баллад 1830-х годов».одов».

THEATRE DE MONTE-CARLO
SOIRÉE DU 19 AVRIL 1911

Вацлав Нижинский

Отри сверкающие слезы,
Час пробуждения настал.
Взгляни — я только призрак
розы,
Что приколола ты на бал.
Твоя рука меня сорвала,
Ещё покрытую росой
И в шумном вихре карнавала
Весь вечер я была с тобой.

...Всю ночь танцует призрак розы
У изголовья твоего.

(Теофиль Готье)

Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина

Перед нами — стройное, бесполое существо, эфемерное,
гибкое. Не цветок и не человек,
а может быть, и то и другое. Нельзя сказать, кто это —
юноша или девушка, или что это — сон или мечта.

Изящный и прекрасный, как стебель розы,
с тёплой бархатистостью алых лепестков, чистый
и чувственный одновременно, с безграничной нежностью он
смотрит на спящую девушку, затем начинает легко
вращаться. Это не танец, не сон, это действительно
изумительное, бесконечно прекрасное «видение» розы.
Здесь сплелись нерасторжимо реальность и мечта.

Эта миниатюра стала жемчужиной среди композиций Фокина. Задуманная как дивертисмент для заполнения программы и сочинённая в спешке, она была столь изысканна, что сделалась, классической постановкой балетмейстера, после «Лебедя» и «Шопенианы».

Творчество Михаила Фокина навсегда изменило представления о классическом танце и дало балету новый толчок к развитию.

Реформа Фокина заключалась в том, что он предложил создавать не отдельные танцы, а целостные произведения, в которых гармонично сочетались пластика, музыка и декорации. Также его заслугой было возрождение мужского танца, который совсем уже исчезал к тому времени. Он создает новые жанры: балеты-миниатюры, бессюжетные пластические зарисовки.

Цитаты Михаила Фокина из его книги «Против течения»,
написанной в 1936-40е годы:

*«Что касается меня, то я, естественно, перешёл
к одноактным балетам.*

*Для меня естественно стремиться к цельности,
к единству в художественном произведении.*

*Мне кажется, что концентрация средств выражения
их усиливает, а растянутость — ослабляет».*

«Свобода от устарелых традиций, свобода от предрассудков, свобода от угождения дешёвым вкусам толпы... я приветствую такую свободу.

Но свобода от подготовительной работы, от дисциплины, учения, знания... все это зло соблазнительное, а потому сугубое.

Зачем учиться, если можно не учась выразить все в движениях? При этом забывают, что в искусстве главное: не что, а как выразить.»

Фокин стал своеобразным
символом возрождения
балетного искусства
на Западе, а в некоторых странах
— и его основоположником.

ВОПРОСЫ:

1. В чём заключалось новаторство хореографии «Умирающего лебедя»?
2. Как назывался балет «Шопениана» первоначально (и до сих пор называют на Западе)?
3. Почему изменили название?
4. Кем была Ида Рубинштейн? Её кредо?
5. Какой балет был создан специально для неё композитором Морисом Равелем и хореографом Брониславой Нижинской?
6. Откуда был взят сюжет для балета «Жар-птица»?
7. Кто из балерин труппы Дягилева написала книгу «Театральная улица»?
8. Начало какого балета 19 века «процитировал» Фокин в «Видении розы» (там дева воздуха порхала вокруг спящего юноши, целовала его и исчезала в камине)?