МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ИМ. В.Г. ДЖАРТЫ ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

Творческое задание «Эпоха балетного романтизма в России» обучающейся народной хореографической студии «Подснежник»

художественно – эстетическое направление

МАНУЙЛЕНКО ВАЛЕРИИ ИГОРЕВНЫ

г. Макеевка - 2022

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Романтизм - это художественное направление в искусстве (литературе, музыке, балете) конца XVIII-первой половины XIX веков. Это мир мечты, глубоких эмоций и переживаний.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В РОССИИ

Эпоха Романтизма выдвигает на передний план балетной сцены женские образы. И если ранее солистами балета являлись мужчины, то романтический балет это кардинально меняет. В соответствии с новыми образами изменяются и костюмы и танцоры.

В эпоху романтизма главными персонажами балета становятся разнообразные духи и приведения, природные создания и мифологические существа. Развивается особая техника танца, символизирующая легкость и воздушность.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Особое место в балете романтизма начинает занимать музыка. Музыка уже является не только сопровождением балетной постановки, которая создает ритмы танца, но и может поведать о герое, придавать драматизм балету. Романтический балет превращается в единую композицию, где гармонирует танец, музыка и пантомима.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Русский балет, в отличие от западноевропейского балета, медленно шел к романтизму в балетном спектакле.

Наступившая, после подавления восстания декабристов, в России жесткая реакция охватывает все области культурной и общественной жизни, в том числе театр и балет. Понимая, что театр обладает большой силой воздействия на умы, правительство хотело использовать его в своих интересах, то есть для укрепления авторитета монархии и борьбы со свободомыслием.

Положение в театрах Петербурга и Москвы в этот период было различным. В то время как петербургские театры находились под постоянным наблюдением двора и его окружения, московские, отдаленные от столицы, пользовались значительно большей свободой. В связи с этим петербургские артисты часто вопреки своим убеждениям были вынуждены подчиняться требованиям зрителя, составлявшего большую часть театрального зала, а московские, опираясь на демократическое большинство своего зрителя, могли в какой-то мере противостоять усилившейся реакции.

Вследствие чего появляются расхождение в направлениях петербургского и московского балета, что вызывает полное противоречие во взглядах на одно и то же произведение, на толкование одного и того же образа. Возникшие противоречия между Москвой и Петербургом, в значительной степени нарушили планомерное развитие русского балета.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Романтический балетный спектакль был создан на Западе. Но если западноевропейские романтики уводили от реальной жизни в мир мечты, то для русского балетного романтизма были свойственны поиски внутренней гармонии человека, поиски гармонии личности и общества, обращение к природе, к народному творчеству. Это проявилось уже в первых предромантических балетах Ш. Дидло и А. Глушковского, в сентиментальных балетах И. Вальберха.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Наиболее полно балетный романтизм в России проявился в исполнительском творчестве. Танцуя в таких романтических балетах западноевропейских хореографов, как «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда», «Корсар», русские балетные артисты, следуя традициям отечественной школы классического танца, создавали яркие хореографические образы, естественные, глубоко человечные.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Самым значительным явлением этого периода было рождение русской школы классического танца, основывавшейся на эстетических установках народной пляски. Высокая техника, индивидуальность исполнения, глубокая выразительность и реализм пантомимы, свойственные русской народной пляске, перешли и в русский балет, сделав его единственным в своем роде.

Это не значит, что все эти качества полностью отсутствовали в иностранных школах сценического танца, но там они не составляли национальной особенности, как это имело место в России.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

В 1825 году в Москве открывается Большой Петровский театр. Первыми балетмейстерами в нем были Адам Павлович Глушковский и французская танцовщица и педагог Фелицата Гюллень-Сор. Фелицата Гюллень-Сор поставила в Большом театре много балетов, но по своему содержанию они не устраивали московскую публику и потому быстро сошли со сцены. Для московского зрителя спектакли нужны были более глубокого содержания, гармоничнее по стилю, танцы спектакля, должны были соответствовать требованиям того времени.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Становление традиций русского национального балета на сцене Большого театра связаны с деятельностью балетмейстера Адама Павловича Глушковского, Он много сделал для развития романтических традиций в русском балетном театре, поставил несколько спектаклей на темы русской литературы, широко стал вводить в танцевальную партитуру балета элементы народного танца.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Лучшими романтическими танцовщицами того периода были Е.А. Санковская и Е.И. Андреянова, их творчество было проникнуто верой в нравственное возрождение личности.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Екатерина Александровна Санковская (1816-1878) - русская романтическая балерина. 1825 -1835 г. – учёба в Московском театральном училище. Её педагогом была французская балерина Фелицата Гюллень - Сор. Другим учителем Санковской был великий русский актер Михаил Семенович Щепкин. Самую большую славу балерине принесло выступление в балете «Сильфида» в1837 г. М. Е. Салтыков-Щедрин назвал Санковскую «душой московского балета».

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Елена Ивановна Андреянова (1819-1857) - русская артистка, крупнейшая представительница романтического балета. Андреянова стала ученицей выдающейся русской балерины и актрисы Авдотьи Истоминой. В 1842 г. в Петербурге состоялась премьера балета «Жизель», главную партию исполняла Елена Андреянова. Елена Андреянова стала первой русской исполнительницей партии Жизели.

И тут же Елена Андреянова стала первой русской исполнительницей главных партий в других получивших мировую славу балетах: «Пахита», «Сатанилла» и множество и других партий.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Важнейшим событием для русского балета стал приезд в Россию видного хореографа Ш.Л.Дидло (работал в Петербурге в 1800-1809 года).Он ставил балеты «Зефир и Флора», «Амур и Психея», «Ацис и Галатея», а также балеты на исторические, комедийные, бытовые темы: «Молодая молочница», «Возвращение из Индии». Дидло стал основателем жанра анакреонтического балета, получившего название по имени античного поэта Анакреона, создателя жанра любовной лирики. Дидло поставил более 40 балетов, постепенно осуществив переход от мифологических тем к современным литературным сюжетам. В его спектаклях блистала А.И.Истомина, танец которой воспел Пушкин, охарактеризовав как «душой исполненный полёт». Искусство Истоминой предвещало начало русского романтического балета и воплотило своеобразие русской школы, ориентированной на эмоциональную выразительность.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Чтобы создать облик романтической, неземной девушки, танцовщицы начали танцевать на кончиках пальцев.

Авдотья Истомина - первая из русских танцовщиц, сделавшая несколько шагов по сцене на пуантах, что было тогда изумительным, никогда не виданным новшеством.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Авдотья Ильинична Истомина - легендарная танцовщица Санкт-Петербургского балета, годы жизни(1799—1848). Имя этой танцовщицы увековечил Пушкин. Строки из «Евгения Онегина» всем знакомы со школьной скамьи:

«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 совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет».

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Истомина одна из наиболее талантливых учениц знаменитого балетмейстера Шарля-Луи Дидло. Наибольшим успехом Истомина пользовалась в балетах «Зефир и Флора», «Африканский лев» (1818), «Калиф Багдадский», «Евтимий и Евхариса», «Роланд и Моргана», «Лиза и Колен» (1820), «Лелия Нарбонская» и др.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА В БАЛЕТЕ В РОССИИ

Исследовав романтизм в русском балетном театре, можно сделать следующий вывод: русский балетный театр медленно шел к романтизму в балетном спектакле. Контроль театров царским двором, жесткие реакции после восстания декабристов, образовавшийся кризис в репертуаре, все это способствовало возникновению и развитию романтизма в русском балетном театре. Благодаря развитию романтизма, балетмейстеры стали осмысливать важность музыкального сопровождения в балетном спектакле и значимость в формировании танцевального образа. При помощи музыки они пытались привнести смысл в танец.