

Музыка . 5 класс

Тема: Балет. Единство музыки и танца

Балёт (фр. ballet, от лат. ballo — танцую) — вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого являются неразрывно связанные между собой музыка и танец.

Чаще всего в основе балета лежит какой-то сюжет, драматургический замысел, либретто, но бывают и бессюжетные балеты.

Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец.

Немаловажную роль здесь играет пантомима, с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего.

Танец проходит через всю историю. Традиции танца рассказа развились в Китае, Индии, Индонезии и Древней Греции. Театральный танец был известен на более широкой арене древнегреческого театра. Когда Римская империя завоевала Грецию, они ассимилировали греческий танец и театр со своим искусством и культурой.

Придворный балет

Балет зародился в конце XV века в Италии, где владетельные князья нанимали профессиональных мастеров танца для постановки пышных зрелищ, чтобы произвести впечатление на знатных гостей. Помимо элементов драмы, эти представления включали величавые танцы, шествия в исполнении придворных дам и кавалеров. Став супругой французского короля, итальянка Екатерина Медичи привезла во Францию и моду на диковинные придворные балеты.

Первая балетная школа была организована во Франции, и терминология была отточена тоже там. Почти все термины в балете описаны французскими словами или фразами.

Популярность придворных балетов клонилась к закату, когда в 1643 г. на французский престол взошел Людовик XIV. Новый король не только возродил угасающую традицию, но и принимал живое участие: в спектаклях, пока не слишком растолстел для танцев. Даже его льстивое прозвище пришло из балета "Ballet de la nuit", где он выступил в роли Короля-Солнца.

Романтический балет

В начале XIX в. все виды искусства, в том числе и балет, оказались под мощным влиянием романтизма, как художественного течения. Возродился интерес к фольклору и фантазии. Ярким проявлением романтизма в балете стали спектакли "*Сильфида*" и "*Жизель*". Примерно тогда же балерины начали танцевать на кончиках пальцев - встали на пуанты. Не имея балетных туфель с жестким носком, как у нынешних танцовщиц, они держались на пуантах лишь какую-то долю секунды. Первой применившей танец на пуантах как выразительное средство была *Мария Тальони*. Романтический балет был по преимуществу искусством женского танца. Ко времени постановки паде-катра пик популярности романтического балета уже миновал, и Париж как центр классического танца стал понемногу угасать.

Классический балет

В 1847 г. французский танцовщик *Мариус Петипа* был приглашен ведущим солистом в балетную труппу Санкт-Петербургского театра. К тому времени он успел поставить несколько балетов в Западной Европе, но только в 1862 г. осуществил первую балетную постановку в России - "Дочь фараона". Дебют оказался настолько успешным, что ему тотчас предложили должность балетмейстера, на которой он достойно прослужил 40 лет.

Петипа создал свыше 50 многоактных балетов, в том числе "Раймонду", фрагмент которой Рудольф Нуриев поставил в Лондоне в 1966 г., и "Баядерку", с ее знаменитым "Актом теней" и виртуозным паде-де, которое по сей день с блеском исполняется в балетных концертах.

Петипа больше всего помнят за его сотрудничество с Чайковским, когда он ставил «Щелкунчика» (1892, хотя эта тема все еще открыта для некоторых дебатов среди историков), «Спящую красавицу» (1890), и возродил «Лебединое Озеро» (1895, со Львом Ивановым). Эти работы были все заимствованы из западного фольклора.

Балет в России

В России первый балетный спектакль состоялся 8 февраля 1673 г. при дворе царя Алексея Михайловича в подмосковном селе Преображенское. Национальное своеобразие русского балета начало формироваться в начале XIX века благодаря деятельности французского балетмейстера Ш.-Л. Дидло. Дидло усиливает роль кордебалета, связь танца и пантомимы, утверждает приоритет женского танца.

Настоящий переворот в балетной музыке произвел **Чайковский**, который внёс в неё непрерывное симфоническое развитие, глубокое образное содержание, драматическую выразительность. Музыка его балетов «*Лебединое озеро*» (1877), «*Спящая красавица*» (1890), «*Щелкунчик*» (1892) обрела наряду с симфонической возможностью раскрывать внутреннее течение действия, воплощать характеры героев в их взаимодействии, развитии, борьбе.

Русский балет Дягилева, или Ballets russes, — балетная компания, основанная в 1911 году русским театральным деятелем и искусствоведом Сергеем Дягилевым. Выросшая из «Русских сезонов» 1909 года, функционировала на протяжении 20-ти сезонов до смерти Дягилева в 1929 году и пользовалась большим успехом за рубежом, особенно во Франции и Великобритании.

Балет в СССР

В 1956 г. Большой театр впервые приехал на гастроли в Лондон. Привезенный им балет "Ромео и Джульетта" пользовался огромным успехом. Спустя пять лет в гастрольный тур по Европе отправился Кировский балет и повсюду получил восторженный прием. России было суждено в очередной раз оказать сильнейшее влияние на балетный мир, когда танцор Кировского театра, находясь в Париже, отказался подняться на борт самолета, вылетавшего в Россию. Его имя - Рудольф Нуриев. Из Парижа он перебрался в Лондон, где долгое время танцевал в паре с Марго Фонтейн, став мировой знаменитостью.

Но Нуриев, а спустя несколько лет Михаил Барышников, бежавший из труппы Большого театра в 1974 г. во время гастролей по Северной Америке, были не только блестящими мастерами танца. Они стали открывателями нового направления в балете, доказав, что мужчина-танцовщик может быть звездой, равной балерине.

Современный балет

В современном балете широко используются элементы гимнастики и акробатики, джаз, фламенко и другие формы.

Послушаем:

- Танец Китри из балета "Дон Кихот" Л.Минкуса
- "Лебедь" из "Карнавала животных" Сен-Санса
- "Приглашение к танцу" К.М.Вебера