

книга
о безграничных
возможностях

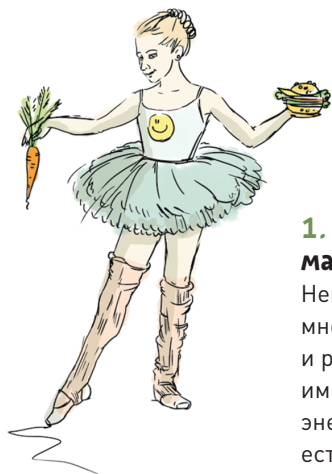
MIA.m

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ДЛЯ НАЧАЛА

4 МИФА

о балете

1. Артисты балета мало едят.

Неправда: танцовщики много тренируются и репетируют, для этого им необходимо много энергии. Среди балерин есть и обжоры!

3. Все балерины носят юбку-пачку.

И снова нет: некоторые танцуют в тюниках — длинных юбках, другие — в трико, третьи — и вовсе в диковинных костюмах. Всё зависит от времени создания, стилистики и сюжета балета.

2. Балет не для мальчиков.

А вот и нет: балет без них немыслим, существует столько прекрасных мужских партий! Да и среди звёзд балета полно мужчин: Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Фарух Рузиматов, Николай Цискаридзе и многие другие.

4. Детям будет скучно на балетном спектакле.

На самом деле многие дети любят балет и сами уговаривают родителей пойти на спектакль.

ИСТОРИЯ

танца

[>>>](http://kniga.biz.ua)

ИСТОКИ

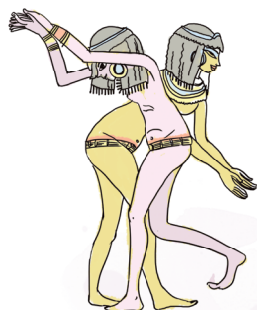
балета

О древних еврейских танцах мы знаем из Библии. Есть легенда о прекрасной и коварной танцовщице Саломее, которая своими движениями околдовала царя Ирода Антипу.

Или, к примеру, индийские жрицы баядерки. С раннего детства родители отдавали их на воспитание в храмы. Баядерки носили много украшений и одежды из прозрачных и лёгких тканей, жили в роскоши. О судьбе одной из таких танцовщиц рассказывает балет «Баядерка».

Вот древнеегипетские танцовщицы исполняют танец поклонения богам.

А здесь мы изобразили воинственный танец древнеримских салиев. Римляне любили повоевать, а значит, и многие их танцы были про это. Так вполне могла выглядеть пляска, посвящённая богу войны Марсу.

А вот древние греки пляшут на празднике, посвящённом богу Дионису. Согласно легенде, этот бог даже родился танцуя.

Древним славянам нравилось плясать не меньше, чем другим народам. А ещё они любили одновременно с этим петь, поэтому даже говорили не «петь песню», а «ходить песню» или «играть песню». Большому хороводу подыгрывали простые музыкальные инструменты — трещотки, ложки, дудочки.

С воздуха (с точки зрения пчелы или птицы) форма хоровода напоминает солнце. Это не случайно: в жизни наших предков солнце играло важную роль. Ему даже молились, уговаривая дать тепло и свет.

Хоровод

Это самый древний вид народного танца. Наверняка и тебе случалось водить хоровод с друзьями! Значит, ты уже начал учиться танцам.

Перепляс

Танцевальное соревнование между мужчинами или женщинами. В то время как хор поёт смешные частушки, несколько человек должны танцевать что есть сил. Кто первый не выдержит и рассмеётся над прибаутками — тот проиграл!

Русские народные танцы были похожи на маленькие спектакли. Танцующие делали вид, что сеют зерно или стирают, изображали охоту или битву. Если танец был парным, то по нему можно было «прочитать» любовную историю.

ПРИДВОРНЫЙ ТАНЕЦ

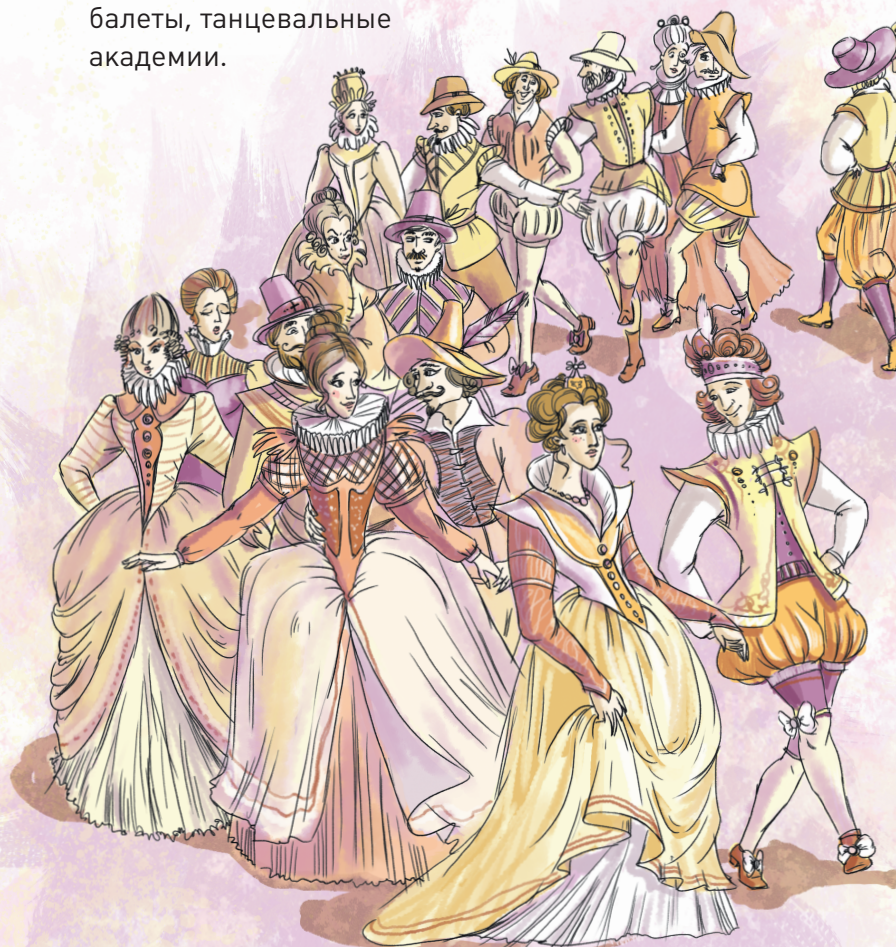
Вообще-то такие книжки о танцах, как наша, могли появиться не всегда. Например, в средневековой Европе танцы считались неприличными — тогда были очень строгие нравы!

Но постепенно люди соскучились по танцам.

Появились балы, придворные балеты, танцевальные академии.

Цветок вырастает из семечка. Птица — из яйца. А балет вырос, пожалуй, из придворного танца.

Вельможи на балах хотели отличаться от простонародья: двигались они торжественно, с важной осанкой, соблюдая множество правил.

Вскоре знатные люди поняли: приятно не только танцевать самим, но и смотреть на талантливых танцовщиков. Так появился балет. Поначалу он был придворным, исполнялся только для короля и его приближённых. Это было в пятнадцатом и шестнадцатом веках в Италии и Франции. Слово «балетто» впервые употребил итальянский сочинитель книги о придворном танце.

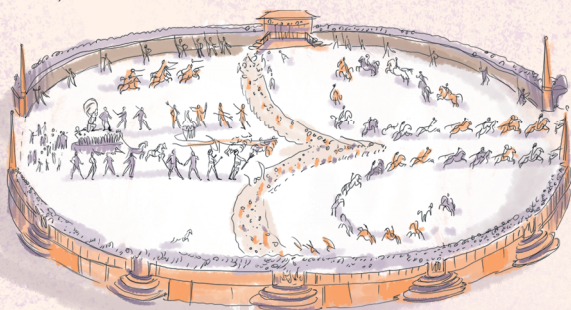
В Англии знатные особы тоже были не прочь поучаствовать в балетах, но им было стыдно выходить на одну сцену с простыми артистами, и они надевали маски. Когда все в масках, трудно догадаться, кто принц, а кто простолюдин.

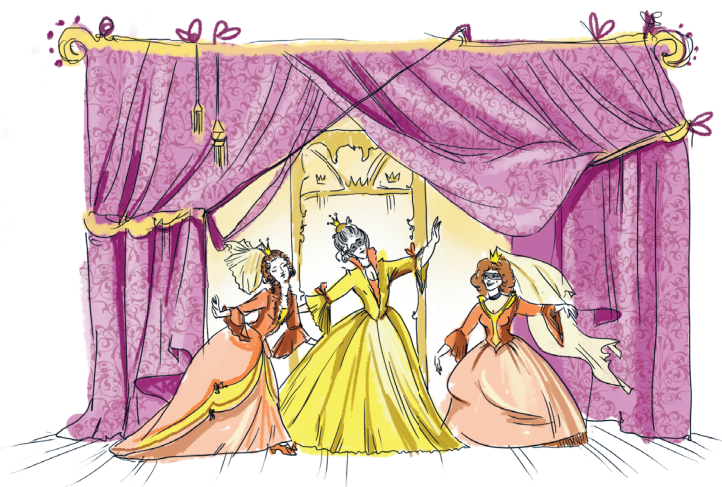
ЛОШАДИНЫЙ БАЛЕТ

В шестнадцатом веке во Франции придумали лошадиные балеты. Конечно, лошадей не учили кружиться на одной ножке (хотя это было бы интересно!). Просто всадники на лошадях двигались по площадке, изображая определённые фигуры и узоры, примерно как на картинке:

Венценосные особы тоже не отставали. Например, в балете «Цирцея и её нимфы» французская королева Екатерина Медичи и её дочери изображали морских и речных нимф.

Был во Франции король-чудак Людовик Тринадцатый. Он с детства обожал музыку и танцы, а став взрослым, сочинил «Мерлезонский балет» про охоту на дроздов. Мало того что он сам придумал музыку, движения и костюмы, так Его Величество лично вышел на сцену и исполнил в спектакле две роли — крестьянина и торговки. «Как это? — удивишься ты. — Король изображал на сцене женщину?!» Так и было. Во времена Людовика дамам не подобало выходить на сцену. Женские роли приходилось исполнять актёрам-мужчинам!

Другой французский король, Людовик Четырнадцатый, получил прозвище «король-солнце». Как думаешь, почему? Можно предположить, что этот король светился, как настоящее солнце! Но, конечно, это было не так. Или его очень любили придворные? Ну, это тоже не совсем правда. На самом деле он, среди прочих ролей, исполнял роль Солнца в «Балете ночи». И ему так понравилось, что в 1661 году он создал первую в мире Академию музыки и танца. А костюм у него был вот какой:

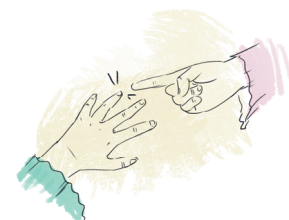
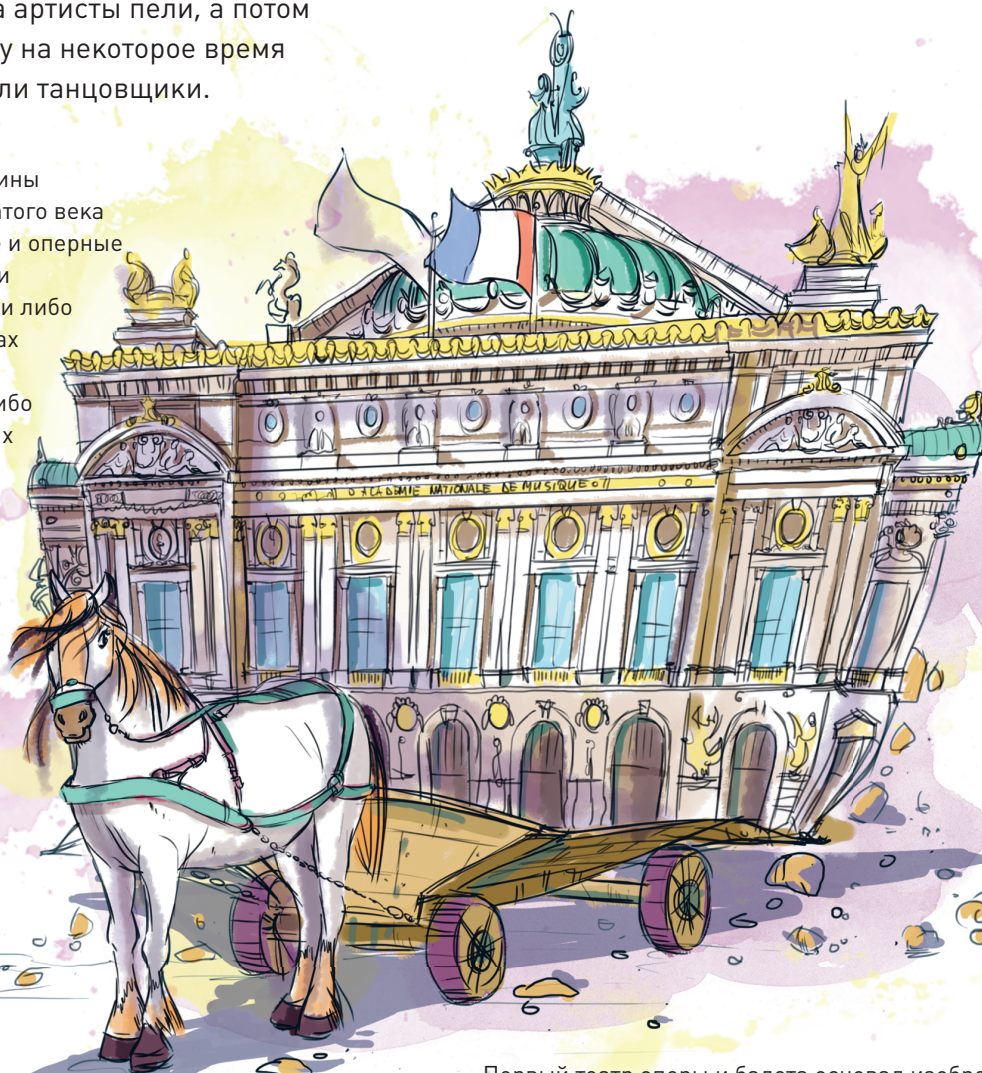

изящные ИСКУССТВА

Два вида искусства, опера и балет, всегда шли рука об руку.

Например, в опере делали небольшие танцевальные вставки: сначала артисты пели, а потом на сцену на некоторое время выходили танцовщики.

До середины семнадцатого века балетные и оперные спектакли проходили либо во дворцах знатных людей, либо в обычных театрах.

Вплоть до конца девятнадцатого века балет изображал сюжеты жестами. Чтобы показать, что герой хочет жениться, артист указывал на безымянный палец правой руки, где носят кольцо.

А если артист проводил по своему лбу ребром ладони, это значило, что у него на голове корона.

Сложил руки на груди крестиком — умер!

Первый театр оперы и балета основал изобретательный «король-солнце», с которым ты уже знаком. Этому театру наследует театр Гранд-опера. Он находится во французской столице, правда, его много раз перевозили с места на место и перестраивали.

Жесты со страни-
цы слева, конечно,
не очень понятные!
Попробуй-ка все эти
движения перед
зеркалом. Разве
легко такими
жестами хоть
что-нибудь объяс-
нить друзьям? Вот
и итальянский балетмей-
стер Сальваторе Вигано
решил, что эти условные
знаки нужно отменить!

В девятнадцатом веке балет переживал сказочные времена. Во-первых, он был сказочно популярен. А во-вторых — на сцене то и дело ставили сказки. Но не те, которые тебе читали перед сном, а специально написанные для балета. Обычно с грустным концом. Герои в них были двух видов: простые люди и волшебные существа — феи, русалки... Да ты и сам знаешь, какие на свете бывают волшебные существа!

Балерины для роли фей надевали лёгкие, красивые платья из полупрозрачной ткани. Часто на их спинах трепетали крылышки, а на головах белели венки или красовались короны. Таких сказочных, возвышенных историй становилось всё больше. Их стали называть романтическими. Самые знаменитые романтические балеты идут в театрах до сих пор! Они называются «Сильфида» и «Жизель».

«Сильфида» — балет о печальной судьбе воздушной феи. Сильфида влюбляется в обычного юношу по имени Джеймс и уводит его от невесты, а потом дразнит, улетая прочь. Юноша отправляется к злой колдунье, та даёт ему волшебный шарф, чтобы изловить плутовку. Джеймс накидывает его на плечи Сильфиде, её крылышки падают наземь — больше она не может скрыться, но... оказывается, что без крылышек фея не может не только летать, но и жить.

«Жизель» рассказывает историю о виллисах — призраках невест, которые погибли до свадьбы. Каждую ночь, лёгкие и прозрачные, они танцуют на кладбище в лунном свете. Нередко их обидчики, тоскуя о погибших девушках, приходят на ночное кладбище, и тогда призраки беспощадно кружат их в танце до смерти! Но Жизель, кроткая девушка, сохранила любовь и после смерти: когда появился её возлюбленный, виновный в её гибели, она защитила его от других виллис.

РУССКИЙ

БАЛЕТ

Почему русским купцам и путешественникам, побывавшим за границей, понравился балет?

1. У актёров были очень красивые костюмы;
2. Не нужно было понимать иностранные слова, ведь актёры больше танцевали, чем говорили;
3. Таких танцев странники дома не видывали!

Какой вариант выбрал ты?

Ты прав, если назвал хотя бы одну из причин, потому что верны все три!

Конечно, русские путешественники задумали привезти эти диковинные танцы в нашу страну. Сначала просто приглашали артистов на гастроли, а потом позвали мастеров из Европы, и те научили искусству балета русских юношей и девушек. Здешные танцовщики оказались очень талантливыми. Уже в восемнадцатом веке, при императрице Анне Иоанновне, в Петербурге открылось первое балетное училище. Оно существует до сих пор и называется Академия русского балета.

Русская балерина Авдотья Ильинична Истомина была до того хороша, что ей посвящал стихи даже Александр Сергеевич Пушкин. Стройная брюнетка с чёрными глазами и длинными-предлинными ресницами... Все были влюблены в неё!

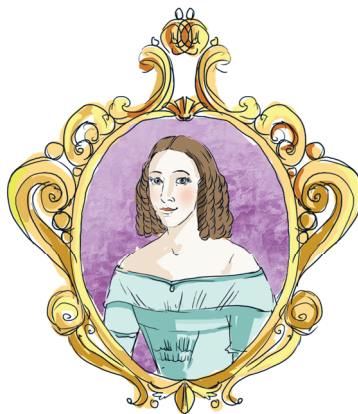
Помнишь, во французском балете поначалу танцевали одни мужчины, даже в женских ролях? В России же какое-то время на балетную сцену воспрещалось всходить мужчинам. Мужские роли исполняли девицы.

Андреянова

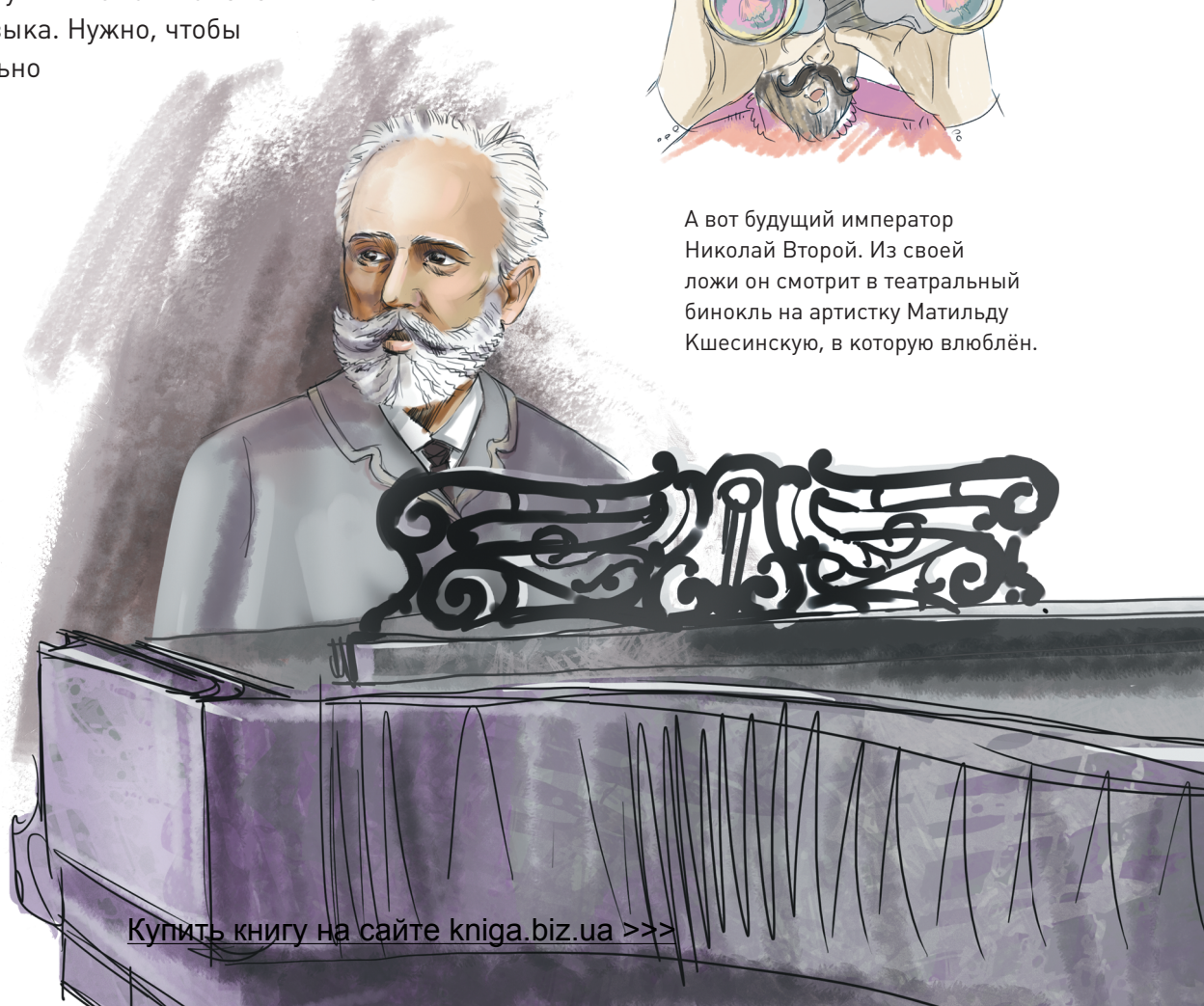
Санковская

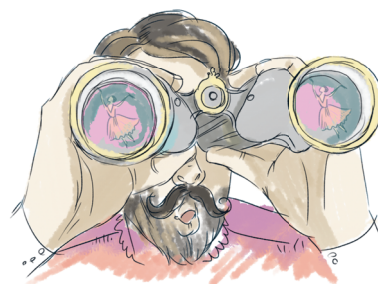
Когда в моду вошёл романтизм, в Петербурге и Москве стали танцевать и «Сильфиду», и «Жизель». Русские балерины начали ездить на гастроли и прославились на весь мир! В Париже все только и обсуждали русских красавиц-танцовщиц — Андреянову и Санковскую.

Конечно, композиторы и хореографы понимали, что для хорошего балета нужны не только талантливые артисты и удачная музыка. Нужно, чтобы музыка и танец идеально подходили друг другу.

Композиторы писали музыку специально для балета. Но к такой работе они поначалу относились менее серьёзно, чем к созданию симфоний, — просто выполняли заказ хореографов. По-новому взглянул на балет один из величайших русских композиторов Пётр Ильич Чайковский. Он написал потрясающе красивую музыку для самых известных русских балетов — «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика»... Это был прорыв в мировом балетном искусстве.

О связи музыки и танца задумывался французский балетмейстер Мариус Петипа. Он провёл в России большую часть жизни. Вершиной творчества Петипа стали балеты, к созданию музыки для которых он привлёк Петра Чайковского.

А вот будущий император Николай Второй. Из своей ложи он смотрит в театральные бинокль на артистку Матильду Кшесинскую, в которую влюблён.

ДЯГИЛЕВ

Особая страница в истории танцевального искусства — «Русские сезоны» Дягилева.

Великий театральный деятель, Сергей Павлович Дягилев, в начале двадцатого века привёз несколько спектаклей в Париж. Ах, что это были за спектакли! В них были задействованы лучшие артисты — Вацлав Нижинский, Анна Павлова, Ида Рубинштейн... Вскоре слава о них разнеслась по всей Европе, установилась мода на всё русское. К работе над балетами Дягилева подключились известные хореографы, художники, композиторы. Артисты экспериментировали с пластикой, декорациями, музыкой.

Прошлый век принёс нашей стране большие перемены, коснулись они и балета. Теперь он назывался советским — как сама страна. Менялись движения танцовщиков: на них влияли физкультура и спорт, набиравшие популярность. Костюмы стали шить более открытые, простые. Театр стремился быть похожим на реальную жизнь.

За всю историю отечественного балета никто не получал столько наград, сколько Галина Уланова. Знатоки балета во всём мире до сих пор считают её исполнение партии Джульетты в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта» эталонным.

Как и для Улановой, для Майи Плисецкой специально поставили несколько балетов, в числе которых знаменитая «Кармен-сюита». Но решающим в жизни артистки стал балет «Лебединое озеро», который она танцевала 30 лет — не менее 800 раз. Плисецкая сама не единожды выступала в качестве балетмейстера, ставила спектакли.

балет СЕГОДНЯ

Балет двадцать первого века сочетает в себе очень разные стили и жанры. Чтобы выразить настроение танца, артист современного балета использует неклассическую пластику. Яркий пример — прима-балерина Диана Вишнёва. В одной постановке пол вместо привычного балетного был зеркальным. Движения Дианы казались инопланетными. Порой было не отличить, где настоящая балерина, а где лишь её отражение. Зрители сами могли придумывать историю героини.

Чтобы работать в современном балете, нужна недюжинная сила. Поэтому можно сказать, что балет — это спорт в мире искусства. Хрупкие на вид танцовщицы и танцовщики тренируются всю жизнь по много часов в день. Как они это делают — читай на страницах 24–25.

