

«Возникновение и развитие балета»

Балет (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. В современном балете широко используются также элементы гимнастики и акробатики.

Балет зародился в Италии в 16в. вначале как объединённая единым действием или настроением танцевальная сценка, эпизод в музыкальном представлении, опере. Заимствованный из Италии, во Франции расцветает придворный балет как пышное торжественное зрелище. Музыкальную основу первых балетов составляли народные и придворные танцы, входившие в старинную сюиту. Во второй половине 17 века появляются новые театральные жанры, такие как комедия-балет, опера-балет, в которых значительное место отводится балетной музыке и делаются попытки её драматизировать. Но самостоятельным видом сценического искусства балет становится только во второй половине 18 века благодаря реформам, осуществлённым французским балетмейстером Жан Жоржом Новером. Основываясь на эстетике французских просветителей, он создал спектакли, в которых содержание раскрывается в драматически выразительных пластических образах, утвердил активную роль музыки как «программы, определяющей движения и действия танцовщика».

Дальнейшее развитие и расцвет балета приходится на эпоху романтизма. Ещё в 30-е годы XVIII в. французская балерина Мария Камарго укоротила юбку и отказалась от каблуков. К концу XVIII в. балетный костюм становится значительно более лёгким и свободным, что в немалой степени способствует бурному развитию техники танца. Пытаясь сделать свой танец более воздушным, исполнительницы старались встать на кончики пальцев, что привело к изобретению пуант. В дальнейшем пальцевая техника женского танца активно развивается. Первой применившей танец на пуантах как выразительное средство была Мария Тальон. Драматизация балета требовала развития балетной музыки. Людвиг ван Бетховен в своём балете «Творения Прометея» предпринял первую попытку симфонизации балета. Романтическое направление утверждается в балетах Адольф Адана «Жизель» и «Корсар». Балеты Лео Делиба «Коппелия» и «Сильвия» считаются первыми симфонизированными балетами. Вместе с тем обозначился и упрощённый подход к балетной музыке в балетах Ч. Пуньи, Л. Минкуса, Р. Дриго и др., как музыке мелодичной, чёткой по ритму, служащей лишь сопровождением для танца.

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 Шарль-Луи Дидло. Дидло усиливает роль кордебалета, связь танца и пантомимы, утверждает приоритет женского танца. Настоящий переворот в балетной музыке произвёл Пётр Ильич Чайковский, который внёс в неё непрерывное симфоническое развитие, глубокое образное содержание, драматическую выразительность. Музыка его балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» обрела наряду с симфонической возможность раскрывать внутреннее течение действия, воплощать характеры героев в их взаимодействии, развитии, борьбе. Начало XX века ознаменовалось новаторскими поисками, стремлением преодолеть стереотипы, условности академического балета XIX века.

Лебединое озеро

«Лебединое озеро» — балет Петра Ильича Чайковского, состоящий из четырёх актов, четырёх сцен или трёх актов, четырёх сцен. Постановка основана на либретто Владимира Бегичева и, возможно, Василия Гельцера. История о лебедином озере — это старинная германская легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя проклятием злого колдуна Ротбарта.

Оригинальная постановка балета создана Юлиусом Резингером на музыку Чайковского. Первой исполнительницей партии Одетты стала Полина Карпакова. Премьера «Озера лебедей» прошла 4 марта 1877 года на сцене Большого театра в Москве. Несмотря на то, что существуют разные версии постановки балета, основная масса балетных трупп отдаёт предпочтение и в хореографии, и в музыкальной обработке реконструкции Мариуса Петипа и Льва Иванова. Эта реконструкция была осуществлена для императорского балетного театра и впервые показана 15 января 1895 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Для этой реконструкции оригинальная партитура Чайковского была откорректирована главным дирижёром Петербургского Императорского Театра, композитором Рикардо Дриго.

Щелкунчик

«Щелкунчик» — соч. 71, балет Петра Ильича Чайковского, состоящий из двух актов. Либретто Мариуса Петипа по сказке Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король» (1816 год). Первая постановка — Санкт-Петербург, Мариинский театр, 1892 год.

Балет в 2-х действиях с прологом. В канун Рождества, в красивом доме доктора Штальбаума начинают собираться гости. За взрослыми на цыпочках следуют девочки и маршируют мальчики.

Дети Штальбаума Мари и Фриц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей — Дроссельмейер. Он входит в цилиндре, с тростью и в маске. Его способность оживлять игрушки не только забавляет детей, но и пугает их. Дроссельмейер снимает маску. Мари и Фриц узнают своего любимого крестного...

