VIII Межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Искусствоведение (подсекция «Музыка и театр»)

«Великий русский балет...»,

посвящается году русского балета в России

Куприянова София,
4 класс (10 лет),
МБУ ДО «ДШИ №15
г.о. Самара

Руководитель:
Куприянова Людмила Владимировна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО
«ДШИ №15» г.о. Самара

Самара 2019

Содержание

Введение……..……3

Глава 1. Балет как искусство. История происхождения в мире……..4

Глава 2. Балет в России.....…….6

Глава 3. Выдающиеся балерины, ставшие эталоном мирового балета..9

Анализ анкетирования……12

Описание практической части……...13

Заключение……..14

Список источников……15

Приложения……16

Введение

" Так что же всё-таки балет?
Балет, конечно, пирует,
Паде-бурре, шане, поклоны,
И стать, достойная корон,
И мягкий, лёгкий вам совет,
Что проникает прямо в душу.
Никто не сможет так нарушить
Её покой и трепетать
Заставить каждый всплеск движения
Балет - есть праздник ощущенья!"
(Н.Можновская)

Русский классический балет по праву занимает лидирующие позиции во всем мире.

2018 год указом президента нашей страны был объявлен годом русского балета в России.

И этот год был выбран не случайно, он приурочен к празднованию 200-летия одной из выдающихся личностей мировой балетной школы. Балетмейстер Мариус Петип заложил основы русского классического балета.

2018 год объявлен годом театра и годом отечественного балета.

С самого детства я занимаюсь хореографией. Меня увлекает это занятие до сих пор. На занятиях по классическому танцу мой педагог очень часто упоминает имена великих русских балерин.

А еще в 2018 году 110 лет со дня первого исполнения хореографической миниатюры «Умирающий лебедь» Анной Павловой.

Мне захотелось узнать о биографии известных балерин, об истории балета в мире и в нашей стране. Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета никого не оставит равнодушным.

Почему нам так нравится балет? В чем секрет этого искусства? Какие балерины вошли в мировую историю? На эти и многие другие вопросы мы попытаемся ответить в этой работе.

Цель исследования: познакомиться с искусством балета.

Задачи:

- ✓ узнать об истоках и происхождении балета, истории мирового балета;
- ✓ изучить основные вехи развития Русского балета;
- ✓ познакомиться с творчеством великих балерин;
- ✓ познакомиться с ролью балета в искусстве;
- ✓ провести социологическое исследование;
- ✓ выполнить творческую работу.

Гипотеза:

- ✓ искусство балета по-прежнему популярно и актуально.

Глава 1. Балет как искусство. История происхождения в мире.

Балет (от итальянского глагола «ballare», что означает «танцевать») – это музыкально-хореографический спектакль и, более того, вид сценического искусства, в котором мысли и образы раскрываются и воплощаются при помощи музыки и пластики.

Когда возник балет?

Балет, как известно, произошёл от танца. Будучи одним из самых старейших видов искусств, он органично вошёл в жизнь человека ещё в древности. Танец является одним из самых древних средств эмоционального выражения человека. В определённый момент танец вышел на совершенно иной уровень, и тогда возник балет. Это произошло в 15 – 16 веках, когда в Европе начинает получать широкое распространение придворный танец.

Сам термин «балет» произошёл в Италии в 16 веке, в период Ренессанса. При этом, под этим термином подразумевался не целый танцевальный спектакль, а всего лишь эпизод. Балет принадлежит к синтетическим видам искусства. Он объединяет в себе непосредственно танец, музыку, драматургию (либретто), сценографию. Более того, балетный спектакль включает в себя и работу художников – по костюму, по гриму и т.д.

Важнейшая заслуга в процессе превращения танца в театрализованное действо принадлежит Италии. Именно в этой стране в период с 14 до 15 века появляются профессиональные танцмейстеры, развивается бальный танец. Бальный танец приобретает статус придворного.

Аналогичные процессы происходят и в других странах Европы: Англии, Испании, Франции.

В 1581 году в истории балетного искусства произошло знаменательное явление: в Париже при дворе Екатерины Медичи был поставлен первый в истории балетный спектакль, в котором были объединены танец, музыка, пантомима и слово. Спектакль назывался «Цирцея, или комедийный балет королевы», его постановщиком явился итальянский балетмейстер Бальтазарини ди Бельджойозо. Именно с этого момента во Франции начал активно формироваться жанр придворного балета.

В 16 веке балеты ставились в соответствии с доминирующим стилем барокко, отличительной чертой которого являются пышность и роскошь.

Превращение танца в балет начало происходить в тот момент, когда исполнение его стало подчиняться канонам, которые были установлены Пьером Бошаном – французским балетмейстером. В 1661 году Бошан стал во главе Академии танца Франции, сформулировал правила, по которым должны были исполняться танцы в присущей веку благородной манере. Так началось формирование балета, развившегося к 18 в. из интермедий и дивертисментов в самостоятельное искусство.

Глава 2. Балет в России

Корни русского балета лежат в танцевальном фольклоре. Скорее всего, это были культовые (всевозможные хороводы) и игровые («Перепляс», «Кума, где была» и проч.) пляски.

Русский балет не только сохранил все эстетические каноны, но и стал законодателем в мире балета.

Первым полномасштабным балетным представлением в России считается спектакль, поставленный 8 февраля 1673 года. Произошло это знаменательное событие при дворе царя Алексея Михайловича и называлось оно «Балет об Орфее и Эвридике». История возникновения русского балета описывает его как смену церемонных поз, медлительных танцев, поклонов и переходов. Между ними актеры произносили заученные слова или пели. Все это мало походило на настоящее театральное действо. Это была только лишь царская потеха, завлекающая своей неизвестностью.

С 1-й половины 18 в. балет прививался балетмейстерами и учителями танцев из Италии и Франции. Обладавшая своим богатым танцевальным фольклором Россия оказалась весьма благодатной почвой для развития балетного театра.

В 1738 открылась Петербургская балетная школа (ныне Санкт-Петербургская академия танца им. А. Я. Вагановой), создателем и руководителем которой был Ланде.

В 1773 открылось балетное отделение и основа Московского хореографического училища. Одним из первых его педагогов и хореографов был Л. Парадиз.

К концу 18 в. Петербург и Москва имели придворные и публичные театры. В них работали крупные иностранные композиторы, балетмейстеры и многие русские исполнители А. С. Сергеева, В. М. Михайлова, Т. С. Бубликов, Г. И. Райков, Н. П. Берилова.

На этом фоне стал быстро развиваться крепостной театр. В последнее десятилетие 18 века уже были хорошо известны крупные коллективы

крепостных актеров. Такие коллективы были у Зорича, Головкиной, Апраксина, Шереметьева, Потемкина и других помещиков.

Этот же период ознаменовался развитием и постановкой техники женского танца и художественного оформления сцены для представления. Появляется новая традиция конкретизировать на сцене место действия, декорации писать в реалистичном стиле, применять игру полутеней и света.

Итак, в первой трети 19 столетия русский балет подошёл к своей творческой зрелости. Уже можно было говорить об установлении национальной школы, черты которой в дальнейшем стали славой русского балета: виртуозность техники, психологизм и глубина, правдивость и искренность, красота и изящество.

Крупным событием становится открытие в 1825 году в Москве Большого театра. Благодаря этому обстоятельству московская балетная труппа получила в своё распоряжение великолепно оснащённую в техническом плане сцену. Начиная с 1830 года, и петербургские, и московские труппы начинают выступать в театрах, имеющих отличное оборудование. Театральное училище обеспечивало балетную сферу кадрами: танцовщиками, художниками, музыкантами.

Большое влияние на русский балет оказала оперная музыка М.И. Глинки, где в танцевальных сценах присутствовали точные музыкальные характеристики, образы в развитии, а также присутствовало отчётливо выраженное национальное начало.

История русского балета 19-20 веков насыщена и многообразна. К началу 19 века искусство балета достигает той зрелости, которая по достоинству оценивается зрителем. Русские балерины привносят в хореографию воздушность, благородность и выразительность.

К середине 30-х гг. спектакли отличались великолепием и стройностью, высокой школой мастерства и слаженностью ансамбля.

Именно русский балет утвердил новые высокохудожественные традиции и сделался впоследствии образцом для всего мирового балетного

искусства. Связано это обстоятельство с именем выдающегося танцовщика и хореографа М.И. Петипа. Петипа так ставил хореографию, что в ней отчётливо выделялись мотивы-характеристики персонажей, выражаемые при помощи танца. Решающую роль в экспериментах Петипа сыграло его сотрудничество с П.И. Чайковским и А.К. Глазуновым. Благодаря их совместной творческой деятельности на свет появились подлинные шедевры, как в музыкальном, так и в балетном отношении: «Спящая красавица», 1890; «Лебединое озеро», 1898 (балеты П.И. Чайковского) и «Раймонда», 1895, «Времена года», 1900» (сочинения А.К. Глазунова). Эти произведения – вершины балетного симфонизма 19 века.

Итак, освобождаясь от европейского влияния, русский балет постепенно обрел свой неповторимый облик, покоривший весь мир.

Глава 3. Выдающиеся балерины, ставшие эталоном в мировом балете

Балет называют неотъемлемой частью искусства нашей страны. Русский балет считается самым авторитетным в мире, эталоном.

Но чем был бы балет без знаменитых балерин, прославивших его?

В нашей работе мы расскажем о пяти историях успеха великих российских балерин, на которых равняются до сих пор.

Выдающаяся балерина ***Анна Павлова*** родилась в семье, далекой от искусства. Желание танцевать появилось у нее в 8-летнем возрасте после того, как девочка увидела балетную постановку «Спящая красавица». В 10 лет Анну Павлову приняли в Императорское театральное училище, а после его окончания – в труппу Мариинского театра.

Что любопытно, начинающую балерину не поставили в кордебалет, а сразу же стали давать ей ответственные роли в постановках. Анна Павлова танцевала под руководством нескольких балетмейстеров, но самый удачный

и плодотворный тандем, оказавший основополагающее влияние на ее манеру исполнения, получился с Михаилом Фокиным.

Миниатюра «Умирающий лебедь», которая впоследствии стала визитной карточкой русского балета, была практически экспромтом. В этой постановке Фокин дал балерине больше свободы, позволил самостоятельно прочувствовать настроение «Лебедя», импровизировать. В одной из первый рецензий критик восхищался увиденным: «Если можно балерине на сцене подражать движениям благороднейшей из птиц, то это достигнуто: перед вами лебедь».

Судьба ***Галины Улановой*** была предопределена с самого начала. Мать девочки работала балетным педагогом, поэтому Галине, даже если бы очень и хотелось, то не удалось миновать балетный станок. Годы изнурительных тренировок привели к тому, что Галина Уланова стала самой титулованной артисткой Советского Союза.

После окончания хореографического техникума в 1928 году Уланову приняли в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета. С самых первых постановок молодая балерина привлекла внимание зрителей и критиков. Уже через год Улановой доверили исполнять ведущую партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». Одной из триумфальных ролей балерины считается Жизель. Исполняя сцену сумасшествия героини, Галина Уланова делала это настолько проникновенно и самозабвенно, что в зале не могли сдержать слез даже мужчины.

Галина Уланова достигла небывалых высот в мастерстве исполнения. Ей подражали, педагоги ведущих балетных школ мира требовали от учеников делать па «как Уланова». Прославленная балерина – единственная в мире, кому поставили памятники при жизни.

Галина Уланова танцевала на сцене вплоть до 50 лет. Она всегда была строга и требовательна к себе. Даже в преклонном возрасте балерина каждое утро начинала с занятий и весила 49 кг.

За страстный темперамент, искрометную технику и точность движений ***Ольгу Лепешинскую*** прозвали «Попрыгуньей-стрекозой». Балерина родилась в семье инженеров. С раннего детства девочка буквально бредила танцами, поэтому родителям ничего не оставалось, как отдать ее в балетную школу при Большом театре.

Ольга Лепешинская легко справлялась как с классикой балета («Лебединое озеро», «Спящая красавица»), так и с современными постановками («Красный мак», «Пламя Парижа».) В годы Великой Отечественной войны Лепешинская бесстрашно выступала на фронте, поднимая боевой дух солдат.

Несмотря на то, что балерина являлась любимицей Сталина и имела множество наград, она была очень требовательна к себе. Будучи уже в преклонном возрасте, Ольга Лепешинская говорила, что ее хореографию нельзя было назвать выдающейся, но «природная техника и огненный темперамент» делали ее неподражаемой.

Майя Плисецкая – еще одна выдающаяся балерина, имя которой золотыми буквами вписано в историю русского балета. Когда будущей артистке было 12 лет, ее удочерила тетя Суламифь Мессерер. Отца Плисецкой расстреляли, а мать с маленьким братом выслали в Казахстан в лагерь для жен изменников Родины.

Тетя Плисецкой была балериной Большого театра, поэтому Майя тоже стала посещать занятия по хореографии. Девочка достигла больших успехов на этом поприще и после окончания училища была принята в труппу Большого театра.

Врожденный артистизм, выразительная пластика, феноменальные прыжки Плисецкой сделали ее примой-балериной. Майя Плисецкая исполнила ведущие партии во всех классических постановках. Особенно ей удавались трагические образы. Также балерина не боялась экспериментов в современной хореографии.

После того, как в 1990 году балерину уволили из Большого театра, она не отчаялась и продолжила давать сольные выступления. Энергия, бьющая через край, и невероятная любовь к своей профессии позволили Плисецкой дебютировать в постановке «Аве Майя» в день своего 70-летия.

Прекрасная балерина ***Людмила Семеняка*** выступила на сцене Мариинского театра, когда ей исполнилось всего 12 лет. Талантливое дарование не могло остаться незамеченным, поэтому спустя некоторое время, Людмила Семеняка была приглашена в Большой театр. Значительное влияние на творчество балерины оказала Галина Уланова, ставшая ее наставницей.

Семеняка настолько естественно и непринужденно справлялась с любой партией, что со стороны казалось, будто она не прикладывает никаких усилий, а просто наслаждается танцем. В 1976 году Людмила Ивановна была удостоена премии имени Анны Павловой от Парижской академии танца.

В конце 1990-х годов Людмила Семеняка сообщила о завершении карьеры балерины, но продолжила свою деятельность в качестве педагога. С 2002 года Людмила Ивановна – педагог-репетитор в Большом театре.

Любовь к балету, артистизм, старания и усилия, отточенная техника сделали из маленьких девочек великих балерин. Но нельзя забывать о роли их педагогов. Роль педагога огромна, от него во многом зависит творческий рост артистов. И в своей работе я еще хочу рассказать о своем педагоге по классическому танцу, действующей балерине - ***Круль Светлане Николаевне.***

С 7 лет Светлана Николаевна училась в хореографической школе при Самарской театре оперы и балета. Затем поступила в Саратовское училище и после его окончания стала артисткой Самарского театра оперы и балета. Солировала в спектаклях "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Малыш и Карлсон", "Щелчунчик". Гастролировала в Германии, Испании, Китае, Австрии, Мексике. В данный момент гастролирует с Московской труппой Классического Русского балета во Франции.

Анализ анкетирования

Мне хотелось узнать, что знает современное поколение про балет. Актуально ли сегодня, по их мнению, это искусство. И каких балерин они могут назвать.

Мы провели анкету со своими сверстниками.

В опросе участвовало 30 детей, учеников 3-4 классов. Результаты:

Вопрос	Общий результат
1. Знаком ли ты с искусством балета?	Да –28 респондента, 94% Нет –2 респондентов, 6%
2. Актуально ли оно сегодня?	Да –27 респондентов, 90% Нет –3 респондента, 10%
3. Каких известных балерин ты знаешь?	Да – 92% респондентов дали положительный ответ. Назвали имена (Плисецкая, Волочкова, Павлова) Не смогли назвать – 8%
4. Был ли ты в театре на балете	Да-4 респондента, 12% Нет-36, 88%
5.Хотел бы ты побывать на балете	Да- 29 респондентов, 100%

Вывод: Большинство опрошенных считает, что балет актуален сегодня. Все хотели бы побывать в театре на балете.

Описание практической части.

Тема балета, образы балерин были одним из главных предметов творчества многих художников. При этом на полотнах можно видеть не только изящество и грацию движений, игру света на молодых телах, но и изнурительный ежедневный труд, постоянную усталость и боль.

Изобразительное искусство, как и любое творчество, требует не только таланта, но и знания секретов мастерства. Картины балерин известны благодаря их неповторимости, точной передаче грациозности женского тела, хрупкости. Безусловно, перед написанием подобных шедевров необходимо вдохновение, ощущение полета. Рука художника создала множество картин, отличающихся яркостью, насыщенностью цветов и строгими линиями.

Я учусь в "Детской школе искусств" на хореографическом отделении и на отделении изобразительного искусства. Тему "Балерина" я выбрала для зачетной работы по предмету "Станковая композиция" во втором классе.

Я хочу представить Вашему вниманию творческую работу на тему : "Балерина".

Работа выполнена с помощью гуашевых красок на бумаге. На ней изображена балерина на сцене, её окружают корзины с цветами, танцует она "Танец маленьких лебедей", и именно лебедей я изобразила в декорациях.

Заключение

В данной работе рассматривалась история русского балета. Появившийся во второй половине 17 века как придворное развлечение, русский балет уже в 18 веке вырос в большое и самобытное искусство. В 19 – 20 веках он и вовсе превзошёл балеты всех стран мира, стал визитной карточкой страны.

Из развлекательного искусства он превратился в искусство высшей пробы, покорившее весь мир. Каждый из крупных балетмейстеров и танцовщиков России – это самобытный стиль, высочайшее актёрское мастерство, доведённая до совершенства техника. Русский балет – это феномен культуры, источник нравственного совершенства, который необходимо сохранять и подпитывать.

Мы гордимся артистами балета. Проявление необычных способностей всегда привлекало людей, манило и завораживало.

В итоге исследования достигнуто следующее:

- ✓ была изучена история балета в мире и в нашей стране;
- ✓ рассмотрены биографии известных балерин;
- ✓ изготовлена творческая работы на тему "Балет".

Проведя опрос, мы выяснили, что историю балета и имена балерин знают не все дети, но все хотят посещать театр.

Цель нашей работы достигнута, поставленные задачи решены.

Список литературы

1. Балет. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 264 с.

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета/Ю.А. Бахрушин. – М.: Советская Россия, 1965. – 227 с.

3. Лифарь С.М. История русского балета/С.М. Лифарь. – Париж, 1945. – 307

Ресурсы-интернет:

http://2018god.net/2018-god-russkogo-baleta-v-rossii/
https://kulturologia.ru/
https://kulturologia.ru/blogs/020517/34386/

ПРИЛОЖЕНИЯ

Синхронные танцы

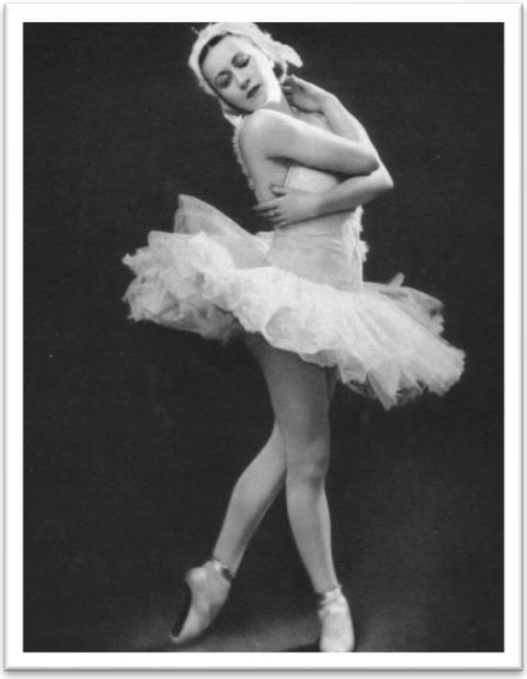
Танцы при дворе в XIV-XV вв.

Новая форма представлений во Франции XVI в., соединявшую танец, пение и декламацию стихов.

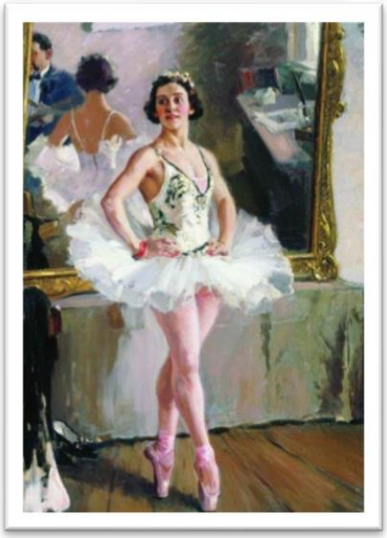
Балет в XIX в.

Выпускницы Императорского хореографического училища

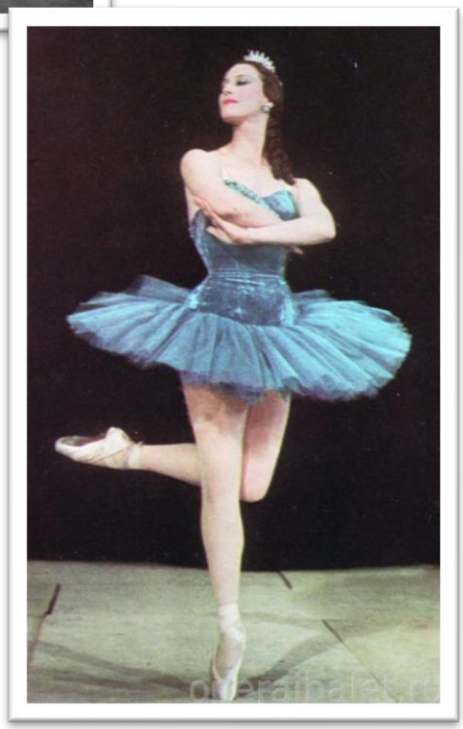
Анна Павлова

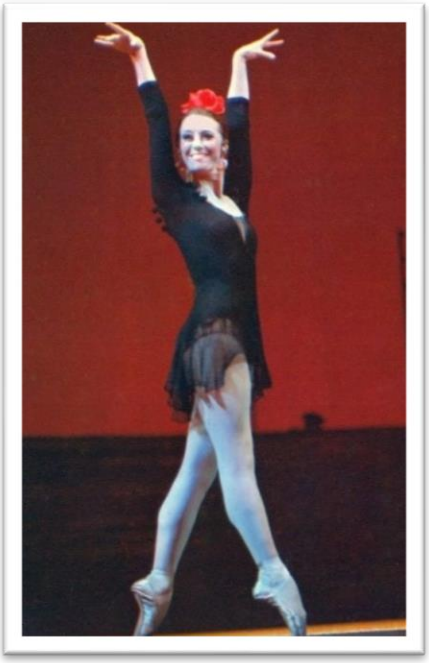


Галина Уланова - выдающаяся балерина, которой ставили памятники еще при жизни.

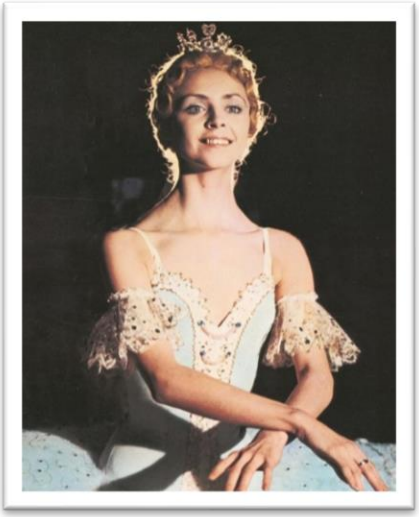


Ольга Лепешинская - артистка балета и балетный педагог.





Майя Плисецкая - российская и советская артистка балета.



Людмила Семеняка - российская и советская балерина.

Творческая работа