

РАЗВИТИЕ БАЛЕТА

НАШИХ ВРЕМЕН

ДЕТСКАЯ ШКОЛА БАЛЕТА ЖЕМЧУЖИНА

БАРСЕГЯН ЛИЛИТ САМВЕЛОВНА | СТАТЬЯ | 17.05.2024

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БАЛЕТА

БАЛЕТ-это искусство, которое сочетает в себе музыку, танец и драматургию.

За свою долгую историю он превратился из придворного развлечения в одну из самых сложных и уважаемых форм хореографического искусства. Каждый этап развития балета отражает культурные, социальные и политические изменения эпох, делая его уникальным зеркалом человеческой цивилизации.

* Балет возник как развлечение для сливок общества в Италии и Франции. Танцоры, преимущественно знатные мужчины, развлекали публику в залах больших поместий и дворцов. Сочетая в себе танец, оркестровое исполнение и песни, первые балеты представляли собой инсценировки мифологических легенд, в которых много внимания уделялось богом и героем, а костюмы и маски были причудливы и фантастичны.

дворцовые балеты людвика ХIV

Дворцовые балеты получили особую популярность во время правления Людовика, который сам был заядлым танцором и получил прозвище Король-Солнце за роль в «Балете ночи» (19653 год). Спектакль шел от заката до самого восхода солнца. Его личный балетмейстер Пьер Бошамп поставил многие танцы, исполнявшиеся в Версале. И именно ему принадлежит заслуга в кодификации балета как системы движений.

В 19700-х годах по всей Европе стали появляться театры и оперы, что позволило балетным артистам стать частью творческого сообщества артистов.

В эту эпоху женщины внесли особый вклад в развитие балета, хоть и оставались в меньшинстве. И Франсуа Прево, и ее ученица Мари Салле создавали работы, в которых исследовали выразительные возможности лица и жестов. Тогда лишь немногие женщины осмеливались появляться на публике, по этому танцовщицы быстро привлекли всеобщее внимание. В их Честь писали стихи, сплетничали, а искренние поклонники заказывали картины: Фридрих Великий держал портрет итальянской танцовщицы Барбары Кампанини в своем рабочем кабинете.

Французская революция и последовавшие за ней войны коренным образом изменили балет, избавив его от вычурных приемов барочного танца. Танцовщики отказались от туфель на каблуках и тяжелых парчовых одеяний в пользу легких, свободных нарядов, позволяющих расширить диапазон движений.

В то время как балеты на мифологические темы продолжали существовать, хореографы все чаще обращали внимание на реализм и национальные особенности каждой страны. Новые произведения, вдохновленные романтизмом переносили зрителей в средневековое прошлое или экзотические страны- Китай, Аравию, Мексику. Благодаря новаторским сценическим эффектам балет 1820-х годов превратился в чарующее царство готических руин и далеких стран, привлекая все больше новых зрителей.

К 1870-м годам балет распространился по всему миру, став неотъемлемым элементом индустрии развлечений . В одной только Великобритании открылись десятки новых балетных площадок. В одних ставились дивертисменты, пантомимы или повествовательные балеты по мотивам известных произведений таких как «Сильфида» и «Пахита». Другие, как например, лондонский театр «Альгамбра», специализировались на пышных балетных «зрелищах», прославлявших патриотическую гордость и популярную культуру, с привлечением большого количества красивых молодых женщин.

РАЗВИТИЕ БАЛЕТА В РОСИИ

Многие страны адоптировали новый вид сценического искусства под свои традиции и культуру. В прорубленное Петром I окно в Европу балет влетел в российскую империю. Многие относят скоморохов и шутов при дворе Алексея Михайловича к первым героям балетных постановок, но это в корне неверно- в допетровской России не было аналогов балета.

Балет развивается в России уже более 300 лет. Сегодня этот прекрасный вид искусства является национальным достоянием и синонимом русской культуры.

В стране созданы одни из самых почитаемых в мире балетных трупп и театров. В отличии от Франции, где балет был доступен исключительно для богатых, этот элегантный танец в России мог учить почти каждый. С тех пор он остается сокровищем России.

Колыбелью русского балета стал Сухопутный шляхетный корпус , основанный Анной Иоанновной в 1731 году. Будущие военные после окончания должны были блистать в высшем обществе, по этому хореографическому искусству уделялось особое внимание. Основоположником этого жанра в России справедливо считают Жана Батиста Ланде, танцмейстера корпуса. В 1738 году ему позволили открыть «Танцевальную школу Ее Императорского Величества» (ныне Академия русского балета А.Я. Вагановой). Любили балет и Елизавета Петровна, и Екатерина II, в эпоху которой получили развитие труппы пи помещичьих дворах. Петербургский балет ХIХ практически полностью сочинен хореографами Франции - от Шарля Дидло до не менее гениального Мариуса Петипа. Императорская благосклонность к этому виду искусства росла с каждым спектаклем. В творчестве П.И. Чайковского присутствовала единая музыкальная концепция: оркестр создавал определенную атмосферу, предоставляя публике улавливать эмоции и чувства. В 1877 году состоялась постановка легендарного «Лебединого озера».

В ХХ веке кропотливо созданный театр француза Петипа начал постепенно терять позиции: требовалось что-то новое, модернистское. Тогда до Петербурга докатилась волна экспериментов Дягилева, чьи балерины мало чем отвечали эстетике классического танца,- примы танцевали небрежно, но не без артистической гениальности, как Анна Павлова, и не без определенного стиля, как Тамара Карсавина. Ну и как же не упомянуть скандально известную Матильду Кшесинскую- простой народ не бывал в театре, но ее светской жизнью интересовались все. После революции многие труппы были вынуждены эмигрировать, по этому русский балет мог и не сохраниться до наших времен, если бы искусствовед Анатолий Васильевич Луначарский -благодаря ему большевики разрешали « возвышенный балет». Во второй половине ХХ века появится настоящий гений с феноменальным прыжком и гибкой спиной Мая Плисецкая -выдающаяся балерина советского времени, навечно вписавшая свое имя в мировую историю балета.

В России всегда почитали балет. Билеты на выступления самых почитаемых танцовщиц, таких как Мая Плисецкая , Екатерина Максимова и Галина Уланова, считавшейся одной из лучших балерин ХХ века, всегда раскупались мгновенно.

Самые известные балерины последнего времени – Ульяна Лапаткина, Диана Вишнева, Екатерина Кондаурова из Марийского театра , Светлана Захарова из Большого театра и Наталья Осипова из Михайловского театра.

На сегодняшний день российский балет продолжает оставаться одним из самых ярких явлений мировой культуры. Марийский и Большой театры, а так же многие другие балетные труппы страны сохраняют и развивают как классическое наследие.

Российская система балетного образования по-прежнему считается лучшей в мире, а выпускники отечественных хореографических училищ востребованы ведущими театрами разных стран. Преподаватели из России получают международное признание за свое мастерство в преподавании. При этом современный российский балет не стоит на месте: появляются новые талантливые хореографы, предлагающие свежий взгляд на танцевальное искусство, создаются спектакли, соединяющие классические традиции с актуальными художественными тенденциями.

История балета в России -это история непрерывного развития, поисков и достижений, которая продолжает писаться на наших глазах. И каждый , кто приобщается к этому прекрасному искусству -будь то дети или взрослые -становиться частью этой великой истории , соприкасаясь с культурным наследием, создававшимся на протяжении нескольких столетий.