

балетов. Для зрителей из высшего петербургского общества он ставил пышные, развлекательные балеты с виртуозными танцами солистов и великолепно разработанными массовыми сценами. Главным был для него классический танец. Огромную роль в творчестве Петипа сыграли балеты П.И. Чайковского. Премьера «Спящей красавицы» стала торжеством русской школы классического танца. Успеху балета способствовала согласованная работа композитора, балетмейстера и художника, которые вместе составили либретто. Они дополняли друг друга, добиваясь общей гармонии спектакля. Чайковский писал музыку на уже разработанный Петипа сценарий балета, в котором была указана продолжительность танцев. Балет «Лебединое озеро» (в постановке М. Петипа и Л. Иванова) стал событием в истории русской и мировой культуры. До сего дня он входит в репертуар каждой русской балетной труппы. От исполнителей его требуется проникновение в образ, осмысление каждого своего движения. Белый лебедь стал эмблемой русского балета.

В 1909 году начались гастроли русской балетной труппы в Париже, получившие название «Русских сезонов». Их организатором был С. Дягилев, а балетмейстером М. Фокин. Дягилев подобрал для гастролей исключительную по своему составу труппу. В неё входили А. Павлова, Т. Карсавина, В. Нижинский, М. Мордкин. Спектакли оформляли прекрасные художники А. Бенуа, Л. Бакст, А. Головин, Н. Рерих, Н. Гончарова. С начала и до конца гастролей театр, в котором выступали русские артисты, был переполнен.

В начале XX века появился свободный танец, который отрицал балетную технику, заранее задуманные, отрепетированные движения. Одной из первых танцовщиц нового склада стала Айседора Дункан. На сцене она пластично двигалась под музыку, свободно выражая всё, к чему стремилась её душа. Она танцевала босой, одетая в одну только развевающуюся тунику.

В современном балете всё меньше остаётся сюжетности, повествовательности. Чаще всего именно музыка, а не сюжет диктует балетмейстерам и танцорам характер и пластику танца. Большую роль играет физическая подготовка танцоров, так как в современный балет включается множество элементов акробатики и даже восточных единоборств.

Вопросы и задания

1. Что является инструментом танцевального искусства? Часто ли ты испытываешь такие чувства, от которых тебе хочется двигаться? Под какую музыку ты любишь танцевать?
2. Как древние танцы были связаны с обрядами и ритуалами?
3. Как выглядели Берёзка, Русская пляска, Барыня? Какие народные танцы бытовали в твоей местности? Найди их описание и видеозапись.
4. Если бы вы собирались на бал, какие танцы вам следовало бы разучить? Знаком ли тебе хоть немного какой-нибудь из этих танцев?
5. Что такое балет? В какой стране он появился и начал развиваться?
6. Кто такой Мариус Петипа? Какие балеты он поставил?

4.2. Танец и виды танцевального искусства

Инструмент *танцевального искусства* – человеческое тело. В душе человека рождается эмоция, которую необходимо выразить. Как маленький ребёнок от радости хлопает в ладоши и подпрыгивает, а в гневе топает ногами, так и всякий танцующий проявляет свои чувства через движение. Тело подчиняется эмоциям, а также ритму, который может задаваться голосом, хлопками, ударами барабана или более сложной музыкой.

В древности танцы были связаны с ритуалами, с почитанием божеств или сил природы. Танцем можно было привлечь зверя на будущей охоте, изгнать демона, спастись от болезни, смерти, наводнения, засухи, голода.

Древние египтяне танцевали в святилищах вокруг алтаря, знаменуя ход небесных светил по небу. Древние греки в танцах разыгрывали мифологические сцены и сюжеты. Например, безумный танец менад, служительниц Диониса, олицетворял хаос, готовый всегда вырваться на свободу и уничтожить порядок, космос. Священный танец древних римлян стал прародителем жанра пантомимы. Буддистский танец раскрывал перед зрителем тайну прохождения человека через смерть и готовил его к новому рождению.

Со священными танцами связаны и народные танцы. Они через движения передавали впечатления человека от окружающего мира, имитировали поведение животных и птиц, трудовые процессы. Народные танцы могли быть массовыми; например знаменитая

Берёзка, которая исполнялась в России и в Белоруссии. Она была частью весенних закличек: девушки-участницы хоровода держали в руках молодые ветки берёзы. Движения Берёзки просты: девушки неспешно двигались по кругу, одновременно приседая на определённый такт музыки.

Совсем иначе выглядела Русская пляска. Её танцевали не все, а только самые искусные плясуны, остальные были зрителями, болельщиками. Движения Русской с каждым тактом музыки становились всё более разнообразными, сложными. Но все они основаны на четырёх характерных танцевальных приёмах: шаге, притопывании, верчении и присядке. Мужчины-танцоры часто соревновались в *переплясе*: следовало повторить движения соперника, а потом придумать свои, ещё сложнее и заковыристее, чтобы он не смог повторить. Это и называлось – переплясать. Существовали и шуточные танцы, например, Барыня. В его основе лежал конфликт между барыней (помещицей) и мужиком (крестьянином). Движения танцовщицы были величавы, а танцор демонстрировал ловкость и удаль. Исполнялась Барыня под гармонь или балалайку.

Но и перестав быть частью обряда, танец всё-таки оставался действием, в котором большую роль играли правила, нормы, порядок. Многие сказочные героини бывали на балах, современные девочки тоже мечтают туда попасть. Однако не все знают, что *бал* организован по жёстким правилам, это не просто вихрь танца, красивых платьев, музыки, атмосфера влюблённости и тайны.

Бал открывался торжественными, медленными танцами – менуэтом, полонезом (польским), англезом (английским). Их танцевали все участники бала одновременно, а порядок движений (фигур) задавала первая пара. Основными движениями были поклоны, реверансы и перестроения пар. Дальше в дело вступали танцы-игры – экосез, полька, мазурка. В них уже кавалеры выбирали дам, завязывались знакомства, велись лёгкие, непринуждённые беседы; это так и называлось «мазурочная болтовня». Поскольку мазурка была активным, быстрым танцем, требовала прыжков и резких поворотов, её танцевали только молодые люди, старшие же были зрителями. В конце концов на бал проник и вальс, поначалу считавшийся простонародным и непристойным, поскольку в нём кавалер слишком тесно прижимает к себе даму и сильно её кружит. Завершением бала чаще всего бывал котильон – танец, который соединял в себе элементы всех остальных. Обучение танцам было обязательной частью дворянского воспитания. Учителя танцев – танцмейстеры, чаще всего иностранного происхождения, – не только учили танцевать, но и прививали своим ученикам хорошие манеры.

Постепенно сложилось профессиональное танцевальное искусство – *балет*. В балете сочетаются музыка, хореография, живопись и исполнительское искусство танцоров. Балетные спектакли, как и драматические, могут разделяться на трагедии, комедии, драмы. Они могут быть многоактными или одноактными, сюжетными или бессюжетными.

С момента своего появления балет привлекал к себе внимание драматургов и музыкантов. Французский драматург Мольер вводил балетные сцены в свои комедии. Французский композитор Люлли писал оперы-балеты для королевского театра в Версале, в которых главные роли исполнял сам король Людовик XIV. Танцы для них ставил хореограф П. Бошан. Он возглавил Королевскую академию танца в Париже и установил пять основных позиций (исходные положения ног), на которых основывается техника классического танца. Французская балерина Мари Салле заменила громоздкую одежду лёгким платьем, не стесняющим движений. Скоро хореографы стали ставить длинные сюжетные балеты, отказавшись от пения и взаимодействия с оперой.

Первой выдающейся русской балериной была Авдотья Истомина. О ней пишет Пушкин в романе «Евгений Онегин»: «Блистательна, полувоздушна, смычку волшебному послушна...» При совершенной технике её танец отличался большой эмоциональностью, актёрской выразительностью, грацией.

Но в балете важны не только танцовщики, но и *хореограф* (*балетмейстер*, постановщик балета). «Хорея» в переводе с древнегреческого значит «пляска», а «графо» – «пишу». Следовательно, хореограф «пишет спектакль» при помощи танца, строит пластические композиции в соответствии с музыкой и сюжетом. Вторая половина XIX века в балете была эпохой Мариуса Петипа. Француз по происхождению, он жил и работал в Петербурге и поставил за полвека более 60