МБОУ «Очурская СШ»

Презентация на тему:

Создание балетного спектакля

Учитель: Толкачева Е.Ю.

19.1. И рождается чудо спектакля…

Балет, будучи искусством синтетическим, объединяет в себе различные виды художественного творчества: хореографию, драматургию, музыку, изобразительное искусство.

Теснейшая связь существует между балетом и литературой.

В основе этих искусств лежит драматургия, под которой мы подразумеваем сюжетный и смысловой конфликт.

Балетная драматургия определяется **либретто.**

Начиная с XIX в. балетные спектакли создавались на основе литературных произведений.

Родство этих искусств дает основание для выделения в балете жанров, свойственных литературе.

Так, различают:
эпико-драматический ("Спартак"),
лирический ("Шопениана"),
драматический ("Медный всадник"),
лирико-драматический ("Лебединое озеро") и другие балетные жанры.

Существуют и иные, более частные определения:
балет-поэма ("Бахчисарайский фонтан"),
балет-роман ("Анна Каренина"),
балет-сказка ("Золушка") и другие.

Спектакль "Анна Каренина"

Спектакль "Лебединое озеро"

Важные составляющие балета

Глубокое внутренне родство обнаруживает балет с музыкой. Для хореографии в балетном спектакле музыка имеет содержательное и эмоциональное значение. Она определяет характер танца, его темп и ритм, драматическую выразительность.

Неотъемлемым и органическим компонентом балетного спектакля является изобразительное искусство. От художника в балете требуется живописное решение спектакля, строящееся по законам динамики и движения.

Также огромную роль в воплощении сценического замысла играет **актер (танцовщик).** Хороший артист – это не просто исполнитель, но и равноправный творец художественного образа спектакля.

19.2. "Петрушка"– шедевр балетного искусства

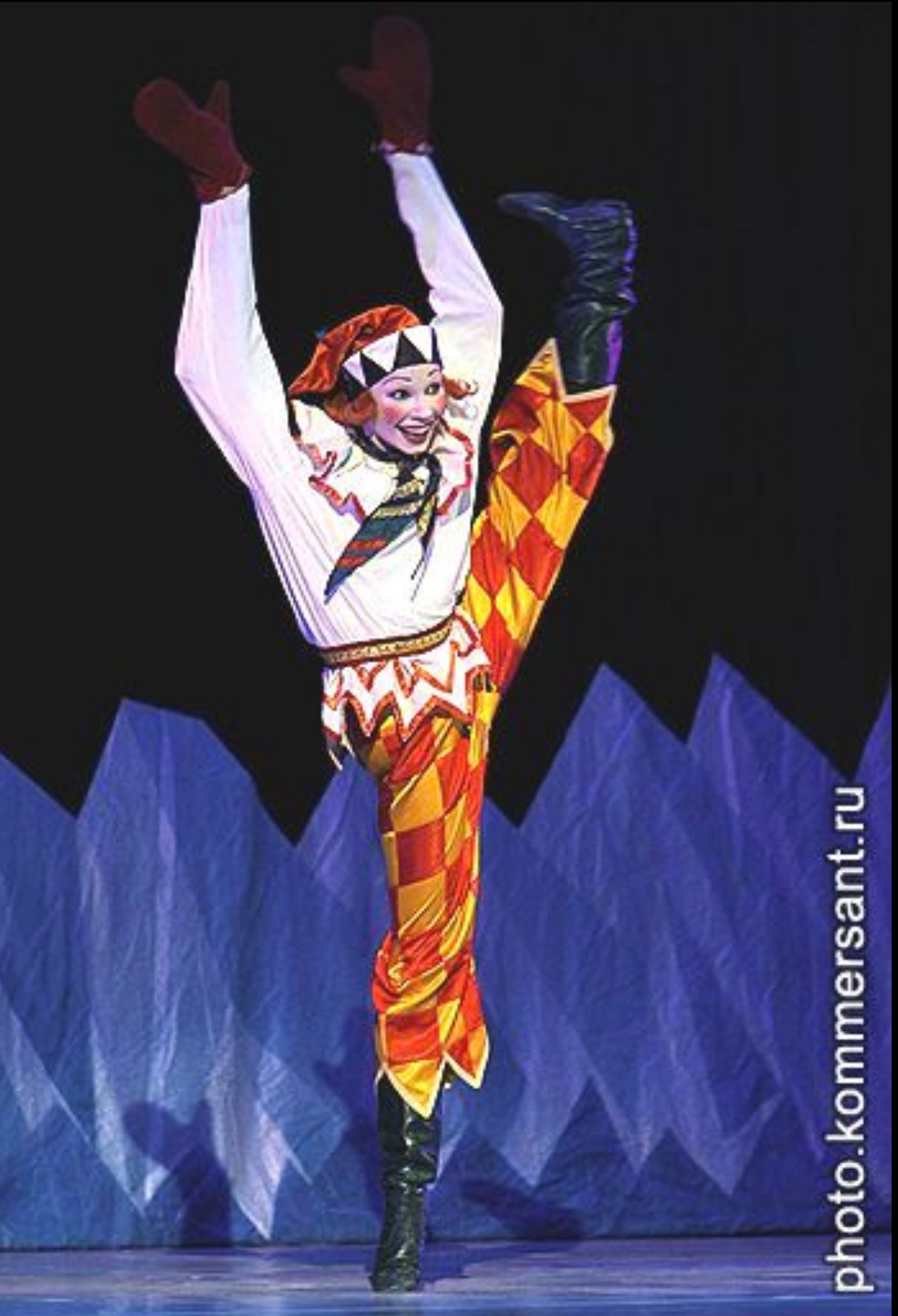


photo.kommersant.ru

TASS

Как происходит рождение балетного шедевра? Разберемся на примере балета "Петрушка" (1911) Сергея Павловича Дягилева.

Балет "Петрушка" стал ярчайшим примером синтеза искусств, о котором в те годы мечтали многие деятели культуры.

Трудно поверить, но изначально балет даже не имел первоисточника. **Исходный замысел принадлежал И. Ф. Стравинскому**, который связывал его с Петрушкой – "вечным и несчастным героем ярмарок" во многих странах мира.

Дягилев, воодушевленный идеями Стравинского, задумал ставить хореографический спектакль. **Только с написанной И. Ф. Стравинским музыкой, поставленной М. М. Фокиным хореографией и созданными А. Н. Бенуа декорациями и костюмами начал вырисовываться определенный сюжет**, начали добавляться новые персонажи.

Особое внимание Игорь Федорович Стравинский (1882 – 1971) сосредоточил на глубокой психологической драме любимого народного героя Петрушки, влюбленного в глупенькую Балерину, отдающую предпочтение самодовольному Арапу.

Стравинский гениально рассказывает о страданиях главного героя, доброго и озорного, на языке музыки. Композитор использовал множество новых приемов: улично-балаганный фольклор, оркестровка и свободное многоголосие.

Можно смело сказать, что для "Петрушки" он создал целостный музыкальный язык, непосредственно связанный с русским бытом.

Р. Буль. Любовный треугольник: Арап, Балерина и Петрушка

Балет начинался жанровыми сценами ярмарки на Адмиралтейской площади в Петербурге в 1830-х гг. Пляски сменяли друг друга на сцене. Фокин поставленной хореографией прекрасно передал заданную оркестром атмосферу.

Контрастом к оживленной ярмарке была **вторая картина балета: в пустой и темной комнате из-за равнодушия Балерины плакал Петрушка.**

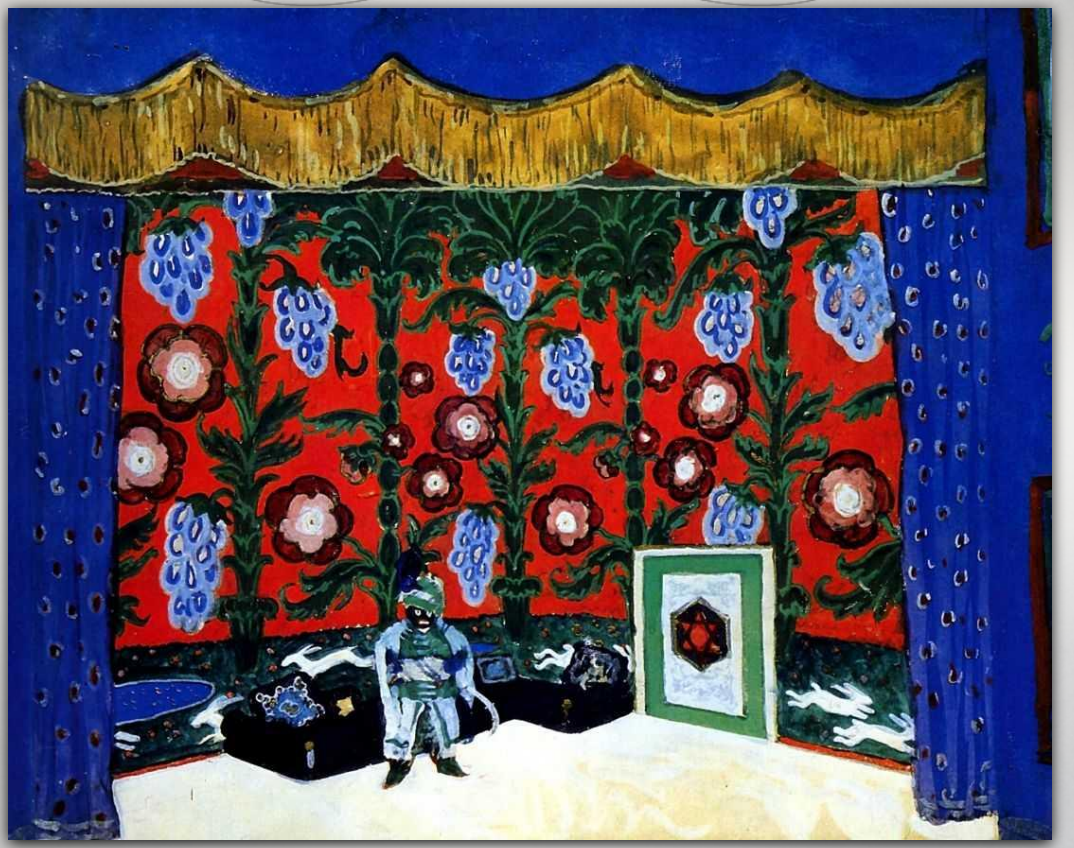
Новый контраст давала **третья картина: заигрывание Арапа с Балериной в его комнате.**

Все сцены умело сменяют друг друга, будучи связанными по сюжету.

А. Н. Бенуа. Петербургские балаганы. *Эскиз декорации к первой картине балета «Петрушка». 1911. Частное собрание. Москва*

А. Н. Бенуа. Комната Петрушки.

Эскиз декорации ко второй картине балета. 1911



А. Н. Бенуа. Комната Арапа.

Эскиз декорации к третьей картине балета. 1911

И вот стремительно, уже на площади, разрастается ссора Петрушки и Арапа. Финальный хоровод замедляет оживленное действие, готовя эффект внезапной кульминации.

Петрушка погибает от сабли Арапа.

Толпа покидает площадь, а погибший герой возрождается как мститель и объявляет борьбу за свои человеческие права.

Именно так, **в гротескной форме раскрывалась тема "маленького человека" – одна из важнейших тем русской литературы XIX века.**

Глубокий психологизм музыки Стравинского обрел свое выражение и в декорациях и костюмах, созданных Александром Николаевичем Бенуа (1870 – 1960), ставших лучшими театральными произведениями художника.

Музыка "Петрушки" отражалась и в живописи художника. Силой искусства ему удалось воскресить старый Петербург с его персонажами, гуляньями и обычаями.

ТЕАТРЪ ЖИВЫХЪ МАРІОНЕТОКЪ
ВХОДЪ

А. Н. Бенуа. Костюм Петрушки. 1911

А. Н. Бенуа. Костюм Арапа. 1911

А. Н. Бенуа. Эскизы костюмов к балету «Петрушка»: Уличная танцовщица, Придворный кучер. 1911

Балет "Петрушка" стал вершиной и хореографического мастерства М. М. Фокина. Для спектакля он стремился создать кукольные, ненатуральные движения, но в то же время в этих движениях выразить три совершенно разных характера и передать сюжет драмы так, чтобы он, несмотря на кукольный жест, заставлял зрителя чувствовать и сочувствовать.

Безусловно, **триумфальных успех спектаклю принесли его главные исполнители**, и прежде всего – **Вацлав Фомич Нижинский (1889 – 1950)**, создавший удивительно трогательных "образ ярморочной куклы, в груди которой билось страдающее человеческое сердце".

Нижинский сразу понял безграничные возможности образа и очень точно сумел передать особенности жестов своего героя.

Ему удалось создать образ, ставший духовным символом русского народа, передать крайнее отчаяние, ревность, стремление к свободе и негодование на своего обидчика.

Не менее мастерски и впечатляюще сыграли свои роли **Тамара Платоновна Карсавина (1885 – 1978),** исполнявшая роль **куклы-балерины**, и один из лучший танцоров того времени **Александр Александрович Орлов (1889 – 1974)**, сыгравший **Арапа.**

Каждый точно воспроизвел характер своего героя. Прекрасное исполнение этих двух людей по праву до сих пор остается никем не превзойденным.

Балет И. Ф. Стравинского
«Петрушка», 1911
Костюм балерины.
Т. П. Карсавина
в роли балерины

В целом работа над спектаклем "Петрушка" являет собой блестящий пример подлинного рождения шедевра.

Не случайно **Бенуа** писал: ***"Этот трагический русский балет собрал в единое целое все глубинные национальные истоки и в музыке, и в живописи, и в русском характере одновременно явился грандиозным обобщением, метафорой безумного мира, жестокого и равнодушного к страданиям человеческой души..."***

Игорь Стравинский и Вацлав Нижинский в образе Петрушки, 1911 год

Шедевры искусства

Фредерик Шопен, «Шопениана». Балет в одном действии.

Хореография и сценарий Михаила Фокина.

Художник Александр Бенуа. Костюмы по эскизам Л.Бакста

«Шопениана»

Премьера состоялась 10 февраля 1907 года на благотворительном представлении в Мариинском театре и была посвящена памяти Фредерика Шопена.

Романтический лирический бессюжетный балет отличался безукоризненным вкусом Фокина. В балете «Шопениана», музыкальной основой которого стали восемь фортепьянных пьес Шопена, оркестрованных А. Глазуновым и М. Келлером, Михаил Фокин стремился воспроизвести стиль романтического балета прошлого.

Будучи внешне очень простой, эта хореография таит в себе немалые сложности. Она требует от исполнителей тонкого чувства стиля, музыкальности, проникновения в смысл сочинения и высокой танцевальной техники, позволяющей сложные движения передавать с предельной легкостью.

«Шопениана»

В 1909 году «Шопениану», с участием звезд русского балета той поры Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Вацлава Нижинского увидел Париж. С тех пор началась международная слава этого балета, обошедшего все подмостки мира и исполняемого до сих пор с неизменным успехом.

«Видение Розы»

Карл-Мария фон Вебер. «Видение розы». Балет в одном действии.

Либретто Жана-Луи Водуайе (по стихотворению Теофиля Готье «Я – призрак розы, которую ты вчера носила на балу»). Хореография Михаила Фокина. Художник – Лев Бакст. Эскизы оформления А.Бенуа

«Видение Розы»

Балет «Видение розы» был поставлен Михаилом Фокиным в труппе Русский балет Сергея Дягилева и впервые исполнен 19 апреля 1911 года в Театре Монте-Карло солистами Тамарой Карсавиной и Вацлавом Нижинским.

Это камерное хореографическое произведение навеяно стихотворением французского писателя Теофиля Готье «Я – призрак розы, которую ты вчера носила на балу». Поэтические строки посвящены призраку цветка, который является во сне девушке.

Вернувшись с бала, она вновь переживает упоение своим первым успехом, вспоминает о юноше, подарившем ей красную розу. В раскрытое окно, будто с порывом ветра он влетает к ней в комнату в облике цветка. И кружится, увлекая ее в романтический танец.

«Видение Розы»

Пронесшись мимолетной мечтой, он исчезает. У ног проснувшейся девушки цветок – увядший, но подарившей ей миг счастья.

Балет поставлен на музыку фортепьянной пьесы немецкого композитора Карла Мария фон Вебера (1786 – 1826) «Приглашение к танцу», ведущий декоратор Сергей Дягилев.

Со времени премьеры прошло почти сто лет. Но к этому сочинению романтической хореографии постоянно возвращаются все новые и новые поколения артистов.

Половецкие пляски

Александр Бородин. «Половецкие пляски» (из оперы «Князь Игорь»).
Хореография Михаила Фокина. Художник – Михаил Сапожников

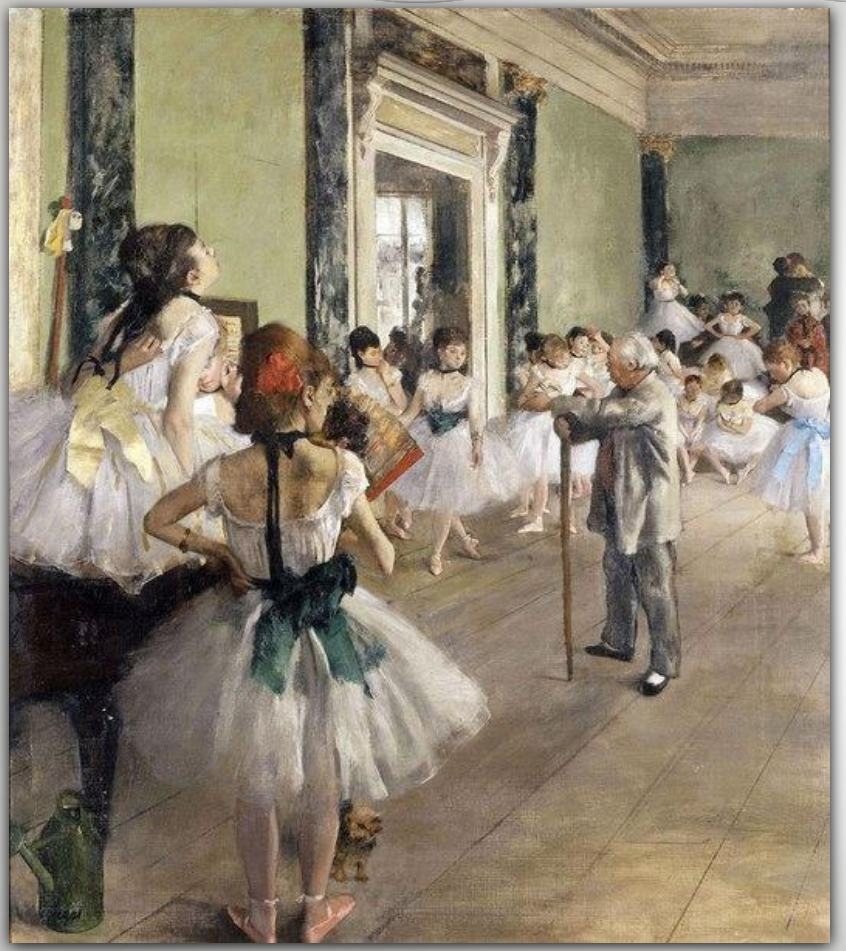
Половецкие пляски

Одноактный балет **«Половецкие пляски»** был показан **19 мая 1909 года в Парижском театре Шатле в составе Русских сезонов Сергея Дягилева.** Будучи изначально лишь картиной в составе оперы Александра Бородина «Князь Игорь», после постановки Фокина «Половецкие пляски» выделились в самостоятельное хореографическое произведение.

Половецкая степь дана композитором Бородиным в ярчайшей звуковой гамме и ритмическом богатстве. В ней сходится первобытная дикость и варварство с причудливой, обольстительной лирикой, тонкостью и таинством иного мира и его культуры.

Все четыре балета были поставлены в начале XX века Михаилом Фокиным, блестящим русским хореографом, чье мастерство прославило русскую школу балета на весь мир.

Сцена из балета «Восстание в серале»



Эдгар Дега.
«Театральный класс»
1873 – 1876 гг.

Балет «Спящая красавица»

Балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро»

"Балетная техника очень капризна и трудна. Овладение ею никогда не бывает легким – оно лишь бывает возможным. Чтобы "сделать" тело танцора, нужно так долго и неотступно, иногда до боли, работать над ним, столько сил уходит на то, чтобы поддерживать технику танца, что если не получать определенного удовлетворения от дисциплины и наказаний, то выдержать это напряжение невозможно."

Агнес де Милль

ИСТОЧНИКИ

1. **Данилова Г.И. «Искусство: Содружество искусств. Учебник: 9 класс». – М.: Дрофа, Вертикаль, 2013.**
2. **https://ru.wikipedia.org/wiki/Петрушка (балет)**
3. **www.to-premiera.com**
4. **http://mishawalk.blogspot.de/2014/11/blog-post_18.html**