

Тема: «Балетный спектакль:

композитор, балетмейстер, художник, артист»

Для того, чтобы создать балетный спектакль, требуются совместные усилия, талант и опыт людей различных профессий.

Прежде всего авторами балетного произведения являются композитор, создающий музыкальную драматургию балета, и балетмейстер, создающий хореографическую драматургию — его сцены и танцы — на сюжет, предложенный драматургом.

Балетмейстер (от нем. – Balletmeister) – режиссер балетного спектакля, он разрабатывает общую драматургию спектакля, продумывает «рисунок» танца, жесты и пластические решения образов. Как рождается замысел балетного спектакля у хореографа – балетмейстера – сказать с точностью невозможно. Наверное, это было, есть и будет похоже на то, как возникает мелодия или стихотворение. Здесь давали о себе знать личные привязанности, привычки, вкусы, а иногда просто случайные события. Михаил Фокин создавал свои балеты, черпая вдохновение в живописи художников «Мир искусства», Мариуса Петипа на «Спящую красавицу» вдохновила музыка Чайковского (МУЗ. ФРАГМ.). Касьян Голейзовский сочинял свои гениальные миниатюры, вдохновлённый общением с природой. Лунные блики на полу подтолкнули неисчерпаемую фантазию балетмейстера на сочинение знаменитой «Мазурки» для Екатерины Максимовой. А выпавший из окна лёгкий платочек, кружившийся в воздухе, воплотился в знаменитой «Русской» (МУЗ. ФРАГМ.). Кого из балетмейстеров вы знаете? Назовите. Ответ обучающихся.

Назову вам некоторые знаменитые имена российских балетмейстеров: Мариус Петипа, Михаил Фокин, Юрий Григорович. Мариус Петипа к постановочным репетициям готовился дома, в своём кабинете. На специальном столике помещалась доска похожая на шахматную, со множеством небольших балетных фигурок. Двигая их по полю, балетмейстер придумывал свои грандиозные танцевальные ансамбли. И только затем требовал перо и бумагу. На чистых, белых листах при помощи нехитрых значков – кружочков, стрелочек, крестиков он зарисовывал танцевальные сцены, рассчитанные на сотню артистов.

Главной задачей при сочинении балета является создание драматургии в музыке и хореографии. Кроме композитора и балетмейстера, этого никто сделать не может.

Для того, чтобы всем было понятно о чём балет, существует Либретто – основа балетного спектакля. В нем излагаются главные события, определяется идея и конфликт. В основе сюжета балетных спектаклей часто лежат сказочные, волшебные истории. Например, сюжет балета «Щелкунчик» написан по сказке Гофмана: «Накануне Рождества маленькой девочке Маше дарят Щелкунчика - куклу, умеющую раскалывать орехи. Ночью Щелкунчик превращается в прекрасного принца. Он бесстрашно сражается с армией крыс и мышей. Маша бросает свою туфельку в Мышиного короля, а потом принц уносит её во дворец сладостей. Там Маша попадает на бал и видит, как танцуют в разных странах мира. Там же фея Драже танцует па-дэ-дэ с принцем. В конце Маша просыпается и понимает, что это был сон». Либретто очень часто основывается на литературном произведении, но автором может быть и композитор, и балетмейстер, и художник, и артист.

Бывает, что на основе либретто (сценария) композитор пишет балетную музыку, а может и сама музыка подскажет создателю (балетмейстеру) содержание будущего танцевального произведения.

Балетный спектакль делится на акты, сцены и отдельные номера. Неимоверно велика роль музыки в спектакле, какая музыка – таковы и персонажи; она отражает все происходящие в сюжете события и

обогащает его содержанием музыкальных образов. В результате воплощения содержания сценария и музыки возникает музыкальная драматургия балета – основа для создания хореографии.

С XIX века ни одна страна не может сравниться с Россией в искусстве балета. Всему миру известны балеты Петра Ильича Чайковского, Сергея Сергеевича Прокофьева («Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке»), Родиона Константиновича Щедрина («Анна Каренина», «Кармен-сюита», «Чайка», «Конёк-Горбунок» и «Дама с собачкой») и других композиторов.

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, создавать характеры героев в их взаимодействии, развитии, борьбе.

А кто-же будет воплощать задуманное балетмейстером? Конечно артисты, их много – это солисты, и это кордебалет. Русский балет славится уже несколько веков и имена русских балерин и танцовщиков известны во всем мире: Анна Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Вацлав Нижинский, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Марис Лиепа, Владимир Васильев и другие. Работает с ними педагог-репетитор. Именно с ним, танцовщики разучивают движения своих партий, отрабатывают их и повторяют множество раз, репетируют.

В балетном спектакле большое значение имеет художественное оформление действия и сценическое решение костюмов, являющееся воплощением идеи. Тут трудятся художники-декораторы. Вот некоторые прославленные имена: Александр Бенуа, Александр Головин, Леон Бакст. Костюмы показывают особенность персонажей, подчеркивают историческую эпоху. В спектакле должно быть достигнуто единство костюмов, декораций и освещения. Эскизы к сценам спектакля всегда точно это передают.

Непосредственно перед выходом на сцену с исполнителями работают гримёры, создавая нужный образ. Некоторые образы требуют «специального грима», например, образ Мышиного короля из балета «Щелкунчик», злого волшебника Ротбарда из балета «Лебединое озеро», герои из балета «Чипполино».

Важная роль в балетном спектакле отведена дирижеру, Его работа заключается в умении воплотить замысел композитора, идеи балетмейстера – постановщика, подчеркнуть индивидуальность солистов и мастерство кордебалета в исполнении массовых сцен.

Балет обладает неограниченными возможностями образного отражения окружающей действительности, способен воплотить философские мысли, чувства, раскрыть жизненные конфликты. Балет всегда воспекает в человеке прекрасное, воспитывает добрые и благородные чувства, утверждая идеи гуманизма. Сочиняя музыку к балету, композитор создает самостоятельное музыкальное произведение искусства; балетмейстер же, вдохновленный музыкой, создает на ее основе хореографическое произведение — самый балет. В единстве музыки и танца, в синтезе композиторского и балетмейстерского творчества и кроется успех будущего балетного спектакля, определяется характер будущей хореографии.