

Валерий Модестов

*Волшебный
мир балета*

УДК 792
ББК 85.32
М74

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)»*

М74 Модестов В.С. Волшебный мир балета — М.: ООО ТД «Белый город», 2018. — 112 с.: ил.

ISBN 978-5-00119-008-0
РНЭИ КН-Э-18-020131

Эта книга познакомит вас с удивительным миром **балета**. Вы узнаете много нового и интересного о балетном спектакле, о тех, кто его создает, о разных «секретах» и «секретиках» танцевального искусства, побываете за кулисами и познакомитесь с артистами. Эта книга для тех, кто только знакомится с увлекательным миром балета, и тех, кто не мыслит без театра и балета жизни.

ISBN 978-5-00119-008-0
РНЭИ КН-Э-18-020131

© Модестов В.С. Текст, 2018
© ООО ТД «Белый город», дизайн, макет, 2018

Содержание

Стремление к прекрасному	3
Немного истории	4
«Театр уж полон...»	8
Сочиняем балет вместе	14
«Где слово немеет, где царствуют звуки...»	20
Зримая музыка	30
Хореограф — это поэт танца	40
Внимание! Идет репетиция	48
Говорят артисты балета	56
Préparation! Препарасьон!	66
«Он рассыпал перед нами звуки легкие оркестра...»	72
Поверить алгеброй гармонию души	78
Где учат на артистов балета?	83
«Любите ли вы театр, как я его люблю?...»	94
И в шутку и всерьёз	99
Я говорю вам: «До свидания...»	106
Словарик балетных терминов	107

Стремление к прекрасному

Стремление к прекрасному живет в каждом человеке. А вот умению видеть, слышать и чувствовать красоту, запечатленную в произведениях искусства, следует учиться.

Мы часто слышим фразу: «язык искусства». Значит ли это, что у «языка искусства» есть свои буквы, слова, предложения, тексты? В переносном смысле — да, есть. Живопись говорит с нами красками, музыка — звуками, балет — пластикой тела исполнителей...

Однако говорить — не значит разговаривать.

По своей природе любое искусство — это монолог творца (или творцов), обращенный ко всем нам (читателям, слушателям, зрителям) и к каждому из нас в отдельности.

Но если произведение искусства затронуло вашу душу, вызвало эмоциональный отклик, заставило вас смеяться, плакать, размышлять, сопереживать, монолог художника, обращенный к вам, услышан и понят. Между вами и искусством возникла незримая связь, которая делает ваш внутренний мир ярче, богаче, интереснее, наполняет его красотой и благообразием.

Говорить, читать и писать мы учимся в раннем возрасте, а потом продолжаем всю жизнь, обогащая свой словарь, тренируя память, оттачивая мысль.

Языку искусства также можно учиться. Учиться внимательно вглядываться в оттенки красок и переплетение графических линий. Учиться вслушиваться в музыкальные слова и фразы. Учиться вдумываться в каждое слово прочитанных текстов...

Балет — искусство синтетическое, состоящее из компонентов многих искусств, поэтому для его понимания необходимо иметь представление о художественной литературе и музыке, изобразительном искусстве и хореографии, вообще о театре.

Далеко не каждый посещающий балетные спектакли разбирается в тонкостях этого искусства. Здесь много своих «секретов» и «секретиков».

Наш рассказ для тех, кто хотел бы познать «балетные тайны». Он поможет Вам, дорогие друзья, совершить увлекательное путешествие в волшебную страну, имя которой — Балет.

Итак, в добрый путь!

Немного истории...

Балет... Мы часто слышим, произносим и читаем это слово, но все ли знают, когда этот вид театрального искусства появился в нашей стране и откуда произошло само слово «балет»?

Более 300 лет назад наш царь Алексей Михайлович, наслышанный от иноземных послов о танцевальных забавах в Европе, приказал устроить подобное зрелище в Москве. Желание царя — закон. Через неделю в подмосковном селе Преображенское царской семье был показан балет об Орфее и Эвридике на музыку немецкого композитора Генриха Шютца. И произошло это важное для истории русского балета событие 8 февраля 1673 года. Балет был исполнен юношами из немецкой слободы и из русских мещанских семей.

Неизвестный художник
Портрет царя Алексея Михайловича

Древнегреческий миф об Орфее, который своим пением и игрой на кифаре (струнный музыкальный инструмент, бабушка лиры и прапрабабушка современной гитары) зачаровывал даже животных и растения, был и остается одним из любимых у народов Европы. За века родилось множество вариантов этой печальной истории, но в главном все они похожи.

После гибели жены Орфей так тосковал по ней, что решил спуститься в подземные чертоги Владыки смерти и там отыскать Эвридику. Своей музыкой и пением он расстрогал хозяина подземного царства, и тот согласился вернуть Эвридику обратно на землю, но с одним условием: Орфей не должен смотреть на Эвридику, пока они не покинут подземное царство. Однако желание увидеть

М. Дролинг
Орфей и Эвридика

любимую было так велико, что Орфей нарушил запрет и оглянулся на следовавшую за ним Эвридику, и ей пришлось вернуться в Царство мертвых. Плач Орфея о любимой стал с тех пор песней влюбленных при расставании.

Мнение царя Алексея Михайловича о балетном спектакле неизвестно.

Первые балеты очень напоминали современные мюзиклы: артисты в них не только танцевали, но пели и декламировали. Это были своеобразные театральные шоу с пантомимой и движущимися на колесах декорациями. Колесницы декорировали в виде гор, пирамид, фонтанов и других сооружений, и они «оживали» на сцене, становясь активными

участниками событий. В русской версии балета об Орфее и Эвридике Орфей своей музыкой и пением заставлял «танцевать» пирамиды.

Позднее в балетных спектаклях перестали петь и разговаривать, и его главным и единственным действующим лицом стал Танец.

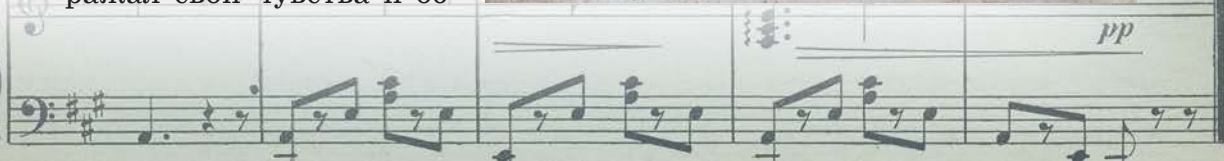
Несмотря на историческую молодость по сравнению с драмой и даже оперой, балет своими корнями уходит в далекое прошлое, поскольку танец существует столько же, сколько и сам человек. Движениями танца первобытный человек выражал свои чувства и об-

Представление с балетом во дворце Бурбонов в 1581 г.

Сцена из старинного французского балета

pp

Итальянская танцовщица Карлотта Гризи в балете «Жизель»

щался с внешним миром, прежде всего с суровыми и грозными богами, веря, что пляски, танцы и огонь жертвенного огня умилюстивят бессмертных.

Родиной балета принято считать Италию. Именно в этой стране в эпоху Возрождения (XIV—XVI века) музыка, живопись, литература, танец стали утверждать счастье человека и радость жизни. В XVI веке в Милане, Флоренции, Венеции, Риме и других городах стали появляться театральные представления, в которых музыке, пению и танцам отводилось важное место.

Итальянская танцовщица Мария Тальони в роли Сильфиды в одноименном балете

Театральные спектакли с преимуществом танцев стали называть балетом — от итальянского «balletto» (ballo по-латински — танцую). Тогда же родилась и профессия хореографа — сочинителя танцев.

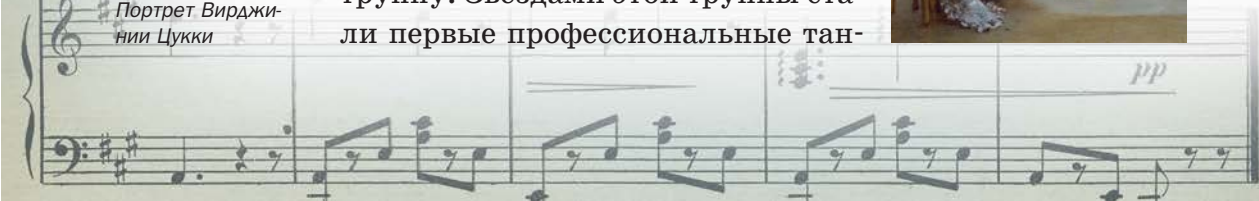
Мода на балеты быстро распространилась по всей Европе. Появление при французском дворе итальянки Екатерины Медичи, жены короля Генриха II, покровительствовавшей новому увлечению, возвело балеты в ранг государственной политики и придворного этикета.

В XVII веке балет достиг России.

Своим становлением и утверждением в мире русский балет обязан императрице Елизавете I. Исключительно ее усилиями была сначала открыта Академия балетного искусства, а затем в 1742 году она указом учредила первую русскую профессиональную балетную труппу. Звездами этой труппы стали первые профессиональные тан-

Жорж-Виктор Кларин
Портрет Вирджинии Цукки

цоры, обучившиеся в академии: Акси́нья Баскакова и Афанасий Топорков.

Важную роль в дальнейшем развитии и европейской славе русского балета сыграли два француза, два непревзойденных хореографа, это — Шарль Луи Дидло (1767—1837) и Мариус Петипа (1818—1910).

Дидло воспитал целую плеяду блестящих русских артистов (Мария Данилова, Авдотья Истомина, Екатерина Телешева, Адам Глушковский, Николай Гольц, Петр Каратыгин), вывел русский балет на равный уровень с европейским, придав импульс его дальнейшему развитию, поставил балеты по произведениям Пушкина («Руслан и Людмила», «Кавказский пленник, или Тень невесты»). Хореограф-реформатор, о котором Пушкин говорил: «Там и Дидло венчался славой», он был ярким представителем классического балета, тем не менее его постановки открыли путь к новым веяниям — к романтизму.

«Эпохой Петипа» называют русский балет конца XIX века. Вклад мэтра в хореографическое искусство России бесценен. Балеты Петипа отличались содержательностью, мастерством композиции, стройностью хореографического ансамбля, виртуозной разработкой сольных партий... Он первым сделал музыку одним из главных действующих лиц балета. Многие из поставленных Петипа балетов не сходят со сцены по сей день.

В. Баранов
Портрет Шарля
Дидло

Мариус Петипа

Портрет Авдотьи
Истоминной в роли
Флоры в балете
Шарля Дидло «Зе-
фир и Флора». Гра-
виюра Ф. Иордана

Вопросы для раздумий:

1. Какие балеты поставил в России Шарль Дидло?
2. Какие балеты поставил в России Мариус Петипа?
3. Какие балеты Петра Ильича Чайковского поставил Петипа?

«Театр уж полон...»

Этими словами Александр Сергеевич Пушкин начинает двадцатую строфу первой главы романа «Евгений Онегин», который многие из вас, конечно, читали.

А как дальше помните?

Театр уж полон, ложи блещут;

Партер и кресла, всё кипит;

В райке нетерпеливо плещут,

И, взвившись, занавес шумит.

О. Кипренский
Портрет поэта
Александра Сергеевича Пушкина
1827

За почти два века, прошедшие с момента написания романа, атмосфера ожидания начала балетного спектакля в театре почти не изменилась.

Особое праздничное настроение царит на утренних и дневных спектаклях, когда в зале много юных зрителей. Малыши приходят в театр вместе с мамами и бабушками, со старшими братьями и сестрами, а ребята постарше с друзьями и учителями, а иногда и самостоятельно.

Робкие и застенчивые, шумные и тихие, нарядные и принаряженные, бывавшие в балете и пришедшие в театр впервые — все вы живете ожиданием чуда. И не напрасно. Чудеса начинаются еще в фойе, где на стенах развешаны фотографии артистов, афиши спектаклей, а в застекленных витринах — теат-

Зрительный зал
Большого театра
в ожидании спектакля

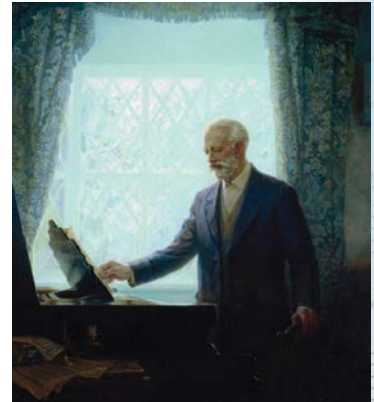

Здание Большого
театра России

ральные костюмы, эскизы и макеты декораций, программы знаменитых спектаклей. Интересно взглянуть на балетные туфельки Золушки или на шлем самого Спартака! Ребята с любопытством рассматривают театральные вещи и обмениваются первыми впечатлениями.

В моих архивах в особой папке хранятся записи бесед с юными зрителями. Некоторые сделаны недавно, а некоторые десять, двадцать, тридцать лет назад. Те давние девочки и мальчики теперь уже взрослые, они стали мамами и папами и сами приводят своих детей на балетные спектакли.

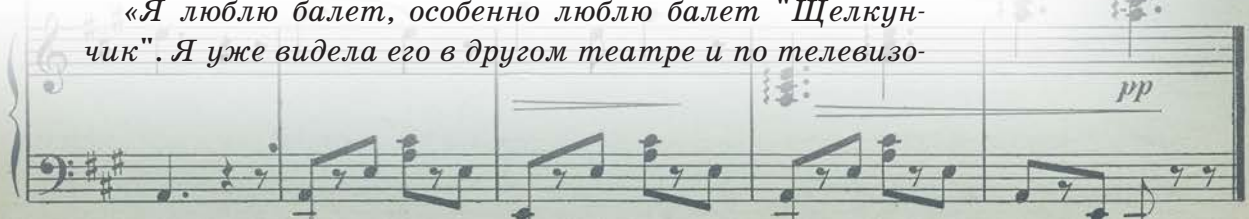
Вот некоторые их впечатления о балете Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», записанные мной в разное время и в разных театрах перед началом спектакля:

Т. Федорова
Портрет
П.И. Чайковского

«Я уже смотрела один балет. "Спящая красавица" называется, по телевизору. Но в театре веселее, чем дома. Здесь много детей и вкусное мороженое. Я люблю балеты. В них красивая музыка и разные танцы. Сказку о Щелкунчике мне читала мама. Интересно, как они там будут всё это танцевать...» (Даша, 7 лет, Санкт-Петербург).

«Я люблю балет, особенно люблю балет "Щелкунчик". Я уже видела его в другом театре и по телевидению».

ру. Пусть хоть и сказка, но сказка правдивая. Ни одного слова не говорят, а всё понятно. Язык музыки и танца — это как снежинки в лунную ночь. Мне кажется, что я чувствую то же самое, что и Маша. Скорее бы уж начало...» (Анжелика, 13 лет, Москва).

«Вообще-то я уже вырос из того возраста, когда увлекаются сказками. Мне больше нравится фантастика. Но балет — совсем другое дело. Только ему по силам рассказать без слов об отношениях двух молодых людей. Для меня "Щелкунчик" — это история о добре, которое побеждает зло, о верности. Мы пришли на спектакль с Катей, которая занимается танцами и обожает театр. Это мой ей подарок в день ее рождения» (Александр, 15 лет, Москва).

Сцена из балета
П.И. Чайковского
«Щелкунчик»

Но вот звонок призывает зрителей в зал, который встречает их праздничным убранством: сиянием люстр, золотом лепнины, бархатом кресел, мерцающим блеском тяжелого занавеса. Фойе постепенно пустеет и затихает, а зал наполняется гулом голосов, ребячьим смехом, шорохом программ — здесь, следуя наблюдению Пушкина, «всё кипит».

Наконец свет медленно гаснет, запаздывающие зрители извиняясь пробираются к своим местам...

В роли Принца
премьер Большого
театра Николай
Цискаридзе

В оркестре появляется дирижер. Взмах дирижерской палочки, и зал заполняет волшебная музыка Чайковского, которая пленяет вас, околдовывает, чтобы на какое-то время увести в прекрасный мир мечты, в мир надежд и тревог, ожиданий и встреч, трепетных, уже не детских желаний, когда сладко замирает сердце, и юношеских благородных порывов... — в мир чувств, кото-

