

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. БАЛЕТНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОСТИ.

План лекции:

1. Характеристика балетов классического наследия в XXI в.
2. Современная тема в балете.
3. Сценическая интерпретация литературных произведений на балетной сцене XXI в.

Краткий конспект лекции:

Балет насчитывает несколько столетий своего развития. Но в XX веке произошла настоящая революция хореографического искусства. В классический стиль постепенно начали вливаться новые современные элементы танца. Они вносили изменения в образ и пластику танцоров балета. Классика стала базой нового направления – балетного модерна. Свое начало он взял в Соединенных Штатах.

Русский балет, основанный на классической школе, был настолько традиционным и консервативным, что известные балетмейстеры нуждались в переменах и самосовершенствовании. Классика уже имела основные элементы, но современные тенденции хореографии в ней не учитывались. Поэтому постепенное внедрение новых идей было неизбежно. Это позволило создать современный балет, основанный на модерне.

Классические балетные позы дополнялись визуальными изменениями. Позиции ног и рук претерпели некоторые корректировки. Они стали более свободными и лишились сложной выворотности ног, классических удлинений рук, высочайших прыжков.

Традиционные пачки балерин сменяются на удлиненные и свободно спадающие вниз юбки. Это сделало образ танцовщиц более утонченным. Многие балетные спектакли и постановки начинают выполняться танцорами без пуантов и балеток с босыми ногами.

В современном направлении балета прерогатива находится не у примы, а у пары танцоров, которая взаимодействует на протяжении всего представления. Модерн не требует безукоризненного и техничного выполнения азов классического танца. Королевой этого направления является природная гибкость и пластика тела. Эта особенность позволяет многим желающим прийти в балет в более зрелом возрасте, а не в раннем детстве.

Современное понимание эстетических проблем хореографии проявляется и в отношении к балетной классике, и в ее трактовке, принципах сценического воплощения. Всякое произведение искусства, в том числе балет, в каждую новую эпоху живет особой жизнью, раскрываясь по-разному в зависимости от мирозерцания этой эпохи и тех задач, которые она ставит перед художественным творчеством. Произведения любого искусства по-разному воспринимаются и осмысливаются людьми разных исторических периодов, стран и национальных культур.

Развивающееся направление современного балета дает каждому балетмейстеру и хореографу возможность воплощать свои идеи и творческий потенциал в реальное произведение, не ограничивая себя жесткими рамками классического балета. Благодаря своей популярности, модерновая хореография с каждым годом получает все большее признание и распространение.

Классическая основа, облеченная в гармонию новых танцевальных движений, свободу различных вариаций и невиданных до этого комбинаций, обрела новые краски. Такой балет приносит истинное наслаждение людям любых возрастных и социальных групп.

В балетном театре есть специфические проблемы, связанные с трактовкой хореографической классики.

Так в 20 гг. XX ст. перед балетным театром стояла задача сохранения классики в смысле продолжения жизни на советской сцене спектаклей, поставленных до революции. Но в это же время делались попытки и новых,

современных постановок классики, выразившиеся в коренных переделках ее и не давших плодотворных результатов.

В период 30-50 гг. были заново поставлены почти все произведения классического репертуара. Многие спектакли оказались для своего времени очень значительными и живут на сцене до сих пор.

В данный период проблема новой сценической жизни классического наследия была решена в соответствии его с духом и принципами времени.

Проблема трактовки хореографической классики на сегодняшний день стоит достаточно остро. В последние годы все чаще говорят о недопустимости вульгаризаторских переделок, об огромных неиспользованных ресурсах хореографического прошлого, о необходимости бережного восстановления и сохранения забытого репертуара.

Стремясь к сохранению балетного наследия, многие деятели хореографии настаивают на его неизменности. Но абсолютная консервация его на сцене невозможна. Время и развитие берут свое, требуют нового прочтения, а иногда и переосмысления старых произведений. Обновление в искусстве столь же необходимо, как и преемственность.

ТЕМА 2. ВЫДАЮЩИЕСЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРЫ РОССИИ XXI ВЕКА И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

План лекции:

1. Творческая деятельность Б. Я. Эйфмана. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета.
2. Творческая деятельность Ю. М. Посохова.
3. Творческая деятельность С. Ю. Филина. Деятельность Большого театра.

Краткий конспект лекции.

Борис Яковлевич (Янкелевич) Эйфман (род. 22 июля 1946, Рубцовск Алтайского края) – советский и российский хореограф, балетмейстер, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета Бориса Эйфмана. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988), Народный артист России (1995), лауреат Государственной премии России (1998).

Борис Эйфман родился 22 июля 1946 г. в семье мобилизованного перед войной в Алтайский край из Бессарабии на строительство тракторного завода инженера Янкеля Борисовича Эйфмана и врача Клары Марковны Курис (1918—1972). В 1951 г. семья вернулась в Кишинёв, где Борис Эйфман закончил вечернюю школу и занялся балетом в студии при Дворце пионеров. В 1960 г. поступил на впервые организованное в том году хореографическое отделение Кишинёвского музыкального училища по классу Рашель Иосифовны Бромберг, одновременно перенял у Бромберг руководство хореографической студией при Дворце Пионеров (1962—1966), в которой некогда начались и его занятия танцем. Окончил Кишинёвское музучилище в 1964 г., а в 1972 г. – балетмейстерское отделение Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Первые постановки Эйфман осуществил в 1970 г. (балеты «Жизни навстречу» на музыку Д. Б. Кабалевского и «Икар» на музыку А. Чернова и

В. Арзуманова), затем последовали «Блестящий дивертисмент» (1971) на музыку М. И. Глинки, «Фантазия» (1972) на музыку Антония Аренского, «Гаянэ» на музыку А. И. Хачатуряна (1972, дипломная работа), – на сцене Малого театра оперы и балета в Ленинграде.

С 1971 по 1977 г. Эйфман работал балетмейстером в Ленинградском Академическом хореографическом училище имени А. Я. Вагановой (нын Академия русского балета им. А. Я. Вагановой) и продолжил постановки на сцене Ленинградского государственного академического Театра оперы и балета имени С. М. Кирова: «Русская симфония» (1973) на музыку В. Калинникова, «Встречи» (1975) на музыку Р. К. Щедрина, «Жар-птица» (1975) на музыку И. Ф. Стравинского, «Прерванная песня» (1976) на музыку И. Калныньша, «...Души прекрасные порывы» (1977) на музыку Р. Щедрина. Широкая известность пришла к Эйфману после успешной постановки спектакля «Жар-птица», который был также показан на гастролях в Москве и в Японии. В эти же годы Эйфман стал автором фильмов-балетов «Вариации на тему рококо», «Икар», «Три сочинения», «Кровавое солнце» и «Блестящий дивертисмент».

В 1977 г. Эйфману удалось создать собственный театр «Новый балет» при Ленконцерте, который уже в 1990-е годы был переименован в Санкт-Петербургский государственный академический Театр балета под руководством Бориса Эйфмана, и которым он руководит по сей день. Авторский театр даже несмотря на отсутствие постоянного помещения был для того времени в Советском Союзе явлением уникальным. Уже в конце 1970-х годов с этой труппой Эйфманом были поставлены спектакли «Только любовь» на музыку Родиона Щедрина, «Искушение» по композициям группы Yes (главным образом Рика Уэйкмана), «Под покровом ночи» на музыку Белы Бартока, «Прерванная песня» на музыку И. Калныньша, «Двухголосие» по ранним композициям группы Pink Floyd (главным образом за авторством Сиды Баррета), «Жар-птица» (1978) на музыку И. Стравинского и «Вечное движение» (1979) на музыку А. Хачатуряна. Постановка балетных

программ с комбинацией академической и беспуантовой хореографии и с использованием музыкальных композиций современного прогрессивного рока в те годы было также воспринято очевидным новаторством.

К концу 1980-х годов театр стал выезжать на гастроли в Нью-Йорк, которые со временем стали ежегодными. Репертуар театра отличался чрезвычайным жанровым разнообразием, включал спектакли по классическим произведениям русской литературы, детские спектакли и рок-балеты. Всего Эйфманом на сегодняшний день уже создано более 40 балетных постановок.

2005 – «Анна Каренина» на музыку П. И. Чайковского по роману Л. Н. Толстого

2007 – «Чайка» по пьесе А. П. Чехова на музыку С. В. Рахманинова и А. Н. Скрябина

2009 – «Онегин» на музыку П. И. Чайковского и А. Ситковецкого по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

2011 – «Роден» на музыку Равеля, Сен-Санса, Массне

2013 – «По ту сторону греха» по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» на музыку С. В. Рахманинова, Рихарда Вагнера и М. П. Мусоргского. Кардинально новая переработка собственного спектакля «Карамазовы» 1995 года и другие.

Юрий Посохов родился в г. Ворошиловграде / Луганске. В 1982 г. по окончании Московского хореографического училища (педагог Петр Пестов), был принят в балетную труппу Большого театра.

В течение десяти лет в его репертуар вошли партии: Принц Зигфрид («Лебединое озеро» П. Чайковского, редакция Ю. Григоровича) Принц Дезире («Спящая красавица» П. Чайковского, редакция Ю. Григоровича) Щелкунчик-принц («Щелкунчик» П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича) Граф Альберт («Жизель» А. Адана, редакция Ю. Григоровича) солист («Шопениана», хореография М. Фокина) заглавная партия («Сирано де Бержерак» М. Констана, хореография Р. Пети) заглавная партия («Ромео и

Джульетта» С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича) и др. Участвовал в премьерном показе первого поставленного в Большом театре балета Дж. Баланчина («Блудный сын» С. Прокофьева, заглавная партия).

В 1992 г. подписал контракт с Королевским Датским балетом. Через год был приглашен исполнить партию Принца Дезире в «Спящей красавице» (постановка Х. Томассона) с труппой Балет Сан-Франциско. В 1994-2006 гг. был премьером этой труппы. В 1999 г. организовал гастроли части ее танцовщиков в России – турне прошло под названием «Балет без границ».

С конца 1990-х гг. активно работает как хореограф. Среди его работ: «Испанские песни» (1997 г., номер поставлен для тогдашней примы Балета Сан-Франциско Мюриэль Маффер); «Дуэт для двоих» (1997 г., поставлен для тогдашней примы БСФ Джоанны Берман); «Экспромт» на музыку А. Скрябина (1997 г., поставлен для тогдашнего премьеры БСФ Фелипе Диаса; номер был показан на Международном конкурсе в Джексоне). В 2000 г. в рамках проекта Балета Сан-Франциско «Открытия» поставил «Магриттоманию» Ю. Красавина. В 2001 г. Посохов был удостоен за эту постановку премии Айседоры Дункан, присуждаемой критикой в целях поощрения балетных компаний Западной Калифорнии. В 2004 г. состоялась премьера этого балета в Большом театре, в 2010 г. – в Балете Сарасоты (шт. Флорида).

В 2002 г. поставил балет «Проклятые» по мотивам трагедии Еврипида «Медея». Этот спектакль был включен в гастрольный тур театра и показан на сцене Нью-Йорк Сити Центра. В 2009 г. версия этого балета – под названием «Медея» – была поставлена им в Пермском академическом театре оперы и балета им. П.И. Чайковского.

В 2003 г. совместно с Хельги Томассоном поставил полнометражный балет «Дон Кихот» Л. Минкуса. В 2004 г. поставил балет «Штудии в движении» на музыку А. Скрябина и для труппы Балет Орегона (г. Портленд) «Жар-птицу» И. Стравинского. В 2007 г. «Жар-птица» была поставлена и для СФБ. В 2005 г. для Балета Орегона поставил «Вальс» / «La Valse» на музыку

М. Равеля. 2006 г. – «Еще раз» на музыку С. Франка (для Дж. Верман и Д. Смита); «Ballet Mori» Р. Пакера (для М. Маффр) – к столетней годовщине разрушительного землетрясения в Сан-Франциско. 2007 г. – «Горькие слезы» на музыку Ф. Г. Генделя (для М. Маффр). В 2008 г. поставил «Сагалобели» (на народную музыку) в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили (был показан на гастролях в США); «Фьюжн» на музыку Г. Фиткина и др. (был показан в рамках Фестиваля новых работ, приуроченного к 75-летию БСФ). 2009 г. – «Погружение в сирень» на музыку Бориса Чайковского. 2010 г. – «Классическая симфония» на музыку С. Прокофьева. 2011 г. – «РАКУ» Ш. Эшимы. 2012 г. – «Франческа да Римини» на музыку П. Чайковского.

Сергей Юрьевич Филин – знаменитый российский артист балета, солист и художественный руководитель Большого театра. Помимо многочисленных выступлений на престижных сценах мира, Филин печально известен, как жертва страшного покушения в 2013 году.

Сергей родился и вырос в Москве, в семье, которая не имела никакого отношения ни к искусству в целом, ни к балету в частности. Зато и Сергей, и младшая сестра Елена Филина, пройдя сложный творческий путь, стали популярными фигурами в российской классической хореографии.

Профессиональную карьеру Сергей Филин начал в составе кордебалета, а первые сольные партии в больших спектаклях «Жизель», «Баядерка» и «Лебединое озеро» исполнил только через 5 лет. Большим прорывом стал для Сергея творческий союз с прима-балериной Галиной Степаненко. Совместная партия танцовщиков в балете «Сильфида» и дуэт в «Спящей красавице» произвели фурор далеко за пределами Москвы.

За танцевальную карьеру Филин исполнил ведущие партии в знаменитых спектаклях, включая «Ромео и Джульетту», «Щелкунчика», «Сны о Японии», «Светлый ручей», «Раймонду» и гротескную «Моцартиану». Помимо балерины Галины Степаненко, партнершами Филина были прославленные звезды балета – прима-балерина Мариинского

театра Светлана Захарова, ведущая балерина Большого театра Нина Ананиашвили, танцовщицы Нина Капцова и Мария Александрова, артистка театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Наталья Ледовская.

В 2001 году, в юбилейный для Большого театра год, Сергею Филину было присвоено звание «Народный артист Российской Федерации», что стало для танцовщика заслуженной наградой за вклад в российское и мировое искусство.

За время балетной карьеры знаменитый артист балета выходил на сцены не только российских театров, но и самые известные мировые подмостки. С гастроями в составе группы артистов Большого театра Сергей Филин объездил большинство стран мира – от Англии до США, от Бразилии до Японии и даже выступал в театрах таких экзотических мест, как Бермудские острова.

В 2002 году талант артиста был отмечен театральными критиками журнала «Балет», которые присудили танцовщику приз «Душа танца» в номинации «Звезда танца». Неоднократно спектакли с участием Сергея Филина транслировались по телеканалу «Культура».

ТЕМА 3. ВЫДАЮЩИЕСЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН XXI ВЕКА И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

План лекции:

1. Творческая деятельность А. Прельжокажа.
2. Творческая деятельность Дж. Ноймайера.
3. Творческая деятельность У. Форсайта.
4. Творческая деятельность Х. ван Манена.

Краткий конспект лекции:

А. Прельжокаж (1957 г.) в 1980 году в Нью-Йорке работал с Зеной Ромметт и Мерсом Каннингемом. Продолжил обучение во Франции, где среди его педагогов были Виола Фарбер и Квентин Рулле. В 1982 году был приглашен в труппу Доминика Багуэ в Монпелье. Там же дебютировал как хореограф, поставив дуэт «Колониальное приключение» (преьера – в рамках Международного фестиваля современного танца в Монпелье). В 1984 году решил начать работать самостоятельно. Создал собственную труппу – «Балет Прельжокажа» в Шампиньи-сюр-Марн. С 1996 года его труппа постоянно работает в Экс-ан-Провансе. С октября 2006 года труппа Балета Прельжокажа, включающая 26 постоянных танцовщиков, размещается в Национальном хореографическом центре «Черный павильон» в Экс-ан-Провансе.

Автор 45 произведений, от малых форм до полномасштабных балетов, среди которых: «Черный рынок» (1984), «Белые слезы» (1985), «Памяти наших героев» (1986), «Hallali Romee» (1987), «Свадебка», «Дефис» (1989), «Ромео и Джульетта» (1990), «Парад», «Видение розы» (1993), «Парк» (1994), «Жар-птица», «Благовещение» (1996), «Экстравагантность» (1997), «Казанова» (1998), «МС/14-22» («Это мое тело», 2000), «Весна священная», «Вертолет» (2001), «Сон Медеи», «N» (2004), «Времена года...» (2005),

«Эльдорадо» (2007), «Белоснежка» (2008), «Канатоходец» (2009), «Сиддхартха» (2010).

Как режиссер снял целый ряд фильмов, в частности, «Le postier», «Мрачные мысли» (1991), «Дефис» (1992) и «Благовещение» (2003). Также принимал участие в создании фильмов, запечатлевших его хореографические работы: «Строгальщик» по мотивам живописи Гюстава Кайботта (1988), «Черный павильон» (2006), «Эльдорадо» (2007) и «Белоснежка» (2009). В 2016 году на экраны вышел его первый полнометражный фильм «Полина», созданный совместно с Валери Мюллер.

Его творчеству посвящено несколько книг, в частности, «Анжелен Прельжокаж» (2003), «Черный павильон» (2006), «Анжелен Прельжокаж. Невидимая топология» (2008).

Дж. Ноймайер (1939 г.) родился в г. Милуоки (США), где начал учиться классическому танцу в колледже университета Маркетта под руководством Шейлы Рейли. Параллельно учился в балетной школе Бентли Стоуна и Уолтера Камрина в Чикаго и осваивал технику танца модерн, выступая в составе труппы Сибил Ширер. В 1961 г. окончил колледж, получив степень бакалавра искусств (специализация — английская литература и театр).

Желая приобщиться к европейским исполнительским традициям, отправился шлифовать свое мастерство в Копенгаген, где его педагогом стала знаменитая Вера Волкова, педагог-репетитор и консультант Королевского Датского балета (впоследствии он посвятил ей свой балет «Гамлет» на музыку М. Типпета). Школа Королевского балета Великобритании также внесла свою лепту в его образование.

Во время пребывания Ноймайера в Лондоне (1962-63 гг.) на него обратили внимание прима-балерина Штутгартского балета Марсия Хайде и бывший премьер этой труппы Рей Барра. Следуя рекомендации Хайде, артдиректор Штутгартского балета Джон Крэнко пригласил Джона Ноймайера в свою труппу. «Штутгартский» период оказался длиной в шесть

лет (1963-69 гг.). Ноймайер танцевал сольные партии в балетах Крэнко и продолжал свои хореографические опыты (первые свои постановки он осуществил еще в студенческие годы на сцене театра Мария университета Маркетта).

В 1969 г. Ноймайер возглавил Франкфуртский балет. Широкое признание принесли ему поставленные для этой труппы балеты «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (1971 г.), «Щелкунчик» П. Чайковского (1971 г.), «Дафнис и Хлоя» М. Равеля (1972 г.).

В 1973 г. вместе с группой преданных ему артистов франкфуртской труппы Ноймайер отправляется в Гамбург возродить балет Гамбургской государственной оперы. Его встречают в штыки, поскольку свою деятельность он начинает с самой непопулярной меры — увольняет часть артистов. Но первая же дневная лекция о балете, сопровождаемая танц-показом (ныне фирменный знак Гамбургского балета, а тогда новинка для этой труппы и ее зрителей), заставляет всех забыть о каких-либо трениях и недоверии. У балета Гамбургской оперы действительно начинается новая жизнь — вскоре эта труппа станет одной из самых известных в мире, а Ноймайера станут осыпать всевозможными почестями как в Германии, так и за ее пределами.

Ноймайер не изобретает новую грамматику — он пользуется традиционным языком классического танца, что тем не менее не облегчает жизнь артистам, воспитанным на классическом репертуаре. Как бы ни была привычна лексика, освоение комбинаций «слов» требует значительных усилий. «Многонаселенные» спектакли Ноймайера всегда несут на себе печать тщательной коллективной репетиционной работы. Его пристрастие к полнометражным сюжетным балетам не означает, что сюжет является самоцелью. Ноймайеру нравится выстраивать цепь сложно развивающихся человеческих отношений, попутно философствуя на избранную тему и, то намеком, то откровенно, цитатами, вызывая реминисценции с историей балета.

Большой отклик получили осуществленные Джоном Ноймайером постановки на музыку симфоний Густава Малера, «Страстей по Матфею» Баха, «Реквиема» Моцарта и «Мессии» Генделя. Среди наиболее известных работ хореографа последних лет: «Орфей», «Чистилище»/»Purgatorio», «Рождественская оратория».

У. Форсайт (1949 г.) Учился танцу в университете Джексонавиля. Будучи стажёром «Балета Джоффри», дебютировал на сцене в Чикаго в 1971 году. В 1973 году вслед за своей женой Эйлин Брэди переехал в Германию, где был принят в состав Штутгартского балета^[en]. При поддержке руководителя балетной труппы Марсии Хайде начал пробовать себя в качестве хореографа. В 1976 году поставил свой первый балет, «Изначальный свет» и официально получил должность хореографа.

С 1984 года в течение 20 лет руководил Франкфуртским балетом, где многие спектакли создал вместе с композитором Томом Виллемсом. Также тесно сотрудничал с архитектором Даниэлем Либескиндом и модельером Иссеем Мияке.

Форсайт активно использует в своих работе достижения современной техники и цифровые технологии. В 1999 году, когда труппа была на гастролях, совместно с Siemens Art program он провёл во Франкфурте уличную художественную инсталляцию с использованием видеозаписей своих артистов. В 2001 году планировал провести похожую акцию на Манежной площади в Москве в рамках II Европейского фестиваля современного танца — однако она была запрещена российскими властями.

После закрытия Франкфуртского балета в 2004 Форсайт основывает собственную компанию — The Forsythe Company, базирующуюся в Дрездене и Франкфурте-на-Майне. Наиболее важные работы, созданные Компанией Форсайта — «Три атмосферных этюда» (2005), «Нигде и в то же время везде» (2005), «Ты сделал(а) из меня монстра» (2005), «Гетеротопия» (2006), «Да, мы не можем» (2008) и др.

Х. ван Манен (1932 г.) родился в Ньювер-Амстеле. Учился балету у Франсуазы Арде, Норы Кисс и знаменитой основательницы балетного отделения Королевской консерватории в Гааге и Национального балета Нидерландов (1961), нашей соотечественницы Сони Гаскелл (Сары Гаскелите), в труппу которой «Ballet Recital» был принят в 1951 г. С 1952 — артист Nederlandse Opera Ballet, для которого в 1957 поставил свой первый спектакль на музыку Люктора Понсе «Feestgericht». Танцевал в труппе Ролана Пети «Балле де Пари». В 1961—1970 — содиректор Нидерландского театра танца (NDT), а в 1973-1987 — постоянный хореограф Национального балета Нидерландов (Dutch National Ballet). В 1988 вернулся в NDT как постоянный хореограф и работал бок о бок с Иржи Килианом. Создал более 50 балетов.

Многие из его работ носят экспериментальный характер, например, «Соло для первого голоса» (1986) и «Мутации» (1970). Романтические мотивы в его работах всегда сосредоточены на человеческих отношениях, отмеченных эротическим взаимодействием притяжения и отталкивания. Среди его лирико-романтических работ — «Адажио Хаммерклавир» (1973), «Четыре пьесы Шумана» (1975), «Большое трио» (1978) и «Фортепьянные вариации III» (1982). Самые громкие из ряда экспериментальных балетов — «Сумерки» и видеобалет «Жизнь» (1979).

В марте 2013 культовый балет Ханса ван Манена «Пять танго» на музыку А. Пьяцоллы вошел в репертуар Екатеринбургского театра по инициативе художественного руководителя балета Вячеслава Самодурова, экс-солиста Национального балета Нидерландов.

Его балеты танцевали многие из мировых звезд, включая Э. Доуэлла, М. Хайде, Н. Макарову, Р. Нуреева, Л. Лежнину, У. Лопаткину.