

Содержание

Консультанты и участники проекта	8
Предисловие	10

ЗАРОЖДЕНИЕ БАЛЕТА (1550–1830) 12

Вступление	14
«Комедийный балет королевы»	16
Зарождение балета	18
Королевский балет ночи	20
Балет Парижской оперы	22
Жан-Батист Люлли	24
Мещанин во дворянстве	26
Галантная Европа	27
Пьер Бошан	28
Балет действия	30
Гаэтан (Гаэтано) Вестрис	32
Балет Большого театра	34
Галантная Индия	36
Медея и Ясон	37
Балет театра Ла Скала	38

РОМАНТИЧЕСКИЙ БАЛЕТ (1830–1860)

40

Вступление	42
Сильфида	44
Мария Тальони	46
Жизель	48
Адольф Адан	54
Балерины выходят на первый план	56
Карлотта Гризи	58
Неаполь	60
Пакита	62
Па-де-катр	64
Консерватория	65
Жюль Перро	66
Освещение сцены	68
Корсар	70

КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ (1860–1905)

76

Вступление	78
Дон Кихот	80
Коппелия	86
Балет Мариинского театра	88

Сильвия	90
Мариус Петипа	96
Дворец Гарнье	98
Баядерка	100
Петр Ильич Чайковский	106
Лебединое озеро	108
Пьерина Леньяни	114
Характерные танцы	116
Спящая красавица	118
Анна Павлова	124
Королевский театр Ковент-Гарден	126
Щелкунчик	128
Раймонда	134
Па-де-де	136
Умиравший лебедь	138

СОВРЕМЕННЫЙ БАЛЕТ (1905–1945)

140

Вступление	142
Сергей Дягилев	144
Сильфиды	146
Экзотический Восток	148
Айседора Дункан	150
Жар-птица	152
Игорь Стравинский	152

Видение розы	156
Петрушка	158
Послеполуденный отдых фавна	159
Вацлав Нижинский	160
Возвращение танцовщиков	162
Весна священная	164
Мари Рамбер	170
Парад	172
Дизайн костюмов	174
Свадебка	176
Лани	177
Марта Грэм	178
Аполлон	180
Королевский балет Великобритании	182
Нинетт де Валуа	184
Блудный сын	186
Болт	187
Советский балет	188
Серенада	190
Сиреневый сад	191
Шах и мат	192
Ромео и Джульетта	194
Концертные танцы	196

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАЛЕТЫ 198

(1945–1975)

Вступление	200
Золушка	202
Галина Уланова	208
Симфонические вариации	210
Четыре темперамента	212
Симфония до-мажор	214
Фредерик Аштон	216
Балетные сцены	218
Алисия Маркова	220
Американский балет	222
Джордж Баланчин	224
Агон	226
Болеро	227
Морис Бежар	228
Песни любви — вальсы	230
Откровения	231
Джером Роббинс	232
Тщетная предосторожность	234
Надя Нери#на	240
Китайский балет	242
Маргарита и Арман	244
Марго Фонтейн	246
Сон	248
Рудольф Нуреев	250
Сон в летнюю ночь	252

Песня земли	253
Линн Сеймур	254
Монотонности	256
Питер Райт	258
Онегин	260
Джон Кранко	262
Метрополитен-опера	264
Драгоценности	266
Анастасия	268
Спартак	270
Кеннет МакМиллан	272
Сиднейский оперный театр	274
Манон	276
Иван Грозный	278

Сильви Гиллем	296
Steptext	298
In the Middle, Somewhat Elevated	299
Дарси Басселл	300
Падшие ангелы	302
Bella Figura	303
Иржи Килиан	304
Маленькая смерть	306
Вивиана Дюранте	308
Дерево Иуды	310
Дэвид Бинтли	312
Лебединое озеро Мэтью Борна	314
Джон Ноймайер	316
Шанхайский большой театр	318
Уэйн Макгрегор	320
Свидание	322
Chroma	323
Карлос Акоста	324
Национальный центр искусств в Пекине	326
Приключения Алисы в Стране чудес	328
Тамара Рохо	330
Зимняя сказка	332
Кристофер Уилдон	334
Новые версии классики	336

БАЛЕТ СЕГОДНЯ

(1975–наши дни)

280

Вступление	282
Месяц в деревне	284
В критический момент	286
Забывтая земля	287
Уильям Форсайт	288
Майерлинг	290
Михаил Барышников	292
Балетная методика	294

Другие ключевые фигуры в балете	338
Другие значительные балеты	346
Словарь	348
Предметный указатель	350

Сама суть балета поэтична, его корни уходят, скорее, в сновидения, чем в реальность.

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ, ПИСАТЕЛЬ

КОНСУЛЬТАНТЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Вивиана Дюранте считается одной из величайших и самых ярких балерин своего поколения.

Она родилась в Риме, обучалась в Королевской балетной школе и в 21 год стала примой Королевского театра Ковент-Гарден. Она также была примой-балериной Американского театра балета, театра Ла Скала и японского балета. У Вивианы есть диплом преподавателя танцев Королевской балетной школы и диплом преподавателя танцев Тринити-колледжа в Лондоне.

Она репетирует с танцовщиками и преподает балет на международном уровне.

СОСТАВИТЕЛИ

Шейла Дикки обучалась в Королевской балетной школе. Перестав выступать на сцене, она организовала свою танцевальную школу и управляла ею в течение 15 лет. Она также была педагогом-репетитором в театре Сэдлер-Уэллс и преподавала историю танца в Биркбеке, Лондонском университете и Королевской Академии танца.

Дэвид Мид — редактор журнала SeeingDance.com. Он часто пишет для различных изданий, включая Dancing Times, а также является автором нескольких глав в книгах *«ReOrienting Taiwan's Modern Dance»* [Переориентация современного танца Тайваня] и *«Dance, Access and Inclusion: Perspectives on Dance, Young People and Change»* [Танец, доступность и инклюзия. Перспективы танца: молодежь и перемены]. Дэвид читает лекции и преподает хореографию, работая в основном в специализированных школах Тайваня.

Кэролайн Гамильтон — уроженка Австралии, историк и писатель, ныне живет в Великобритании. Кэролайн специализируется на балете начала 20 века и эволюции танцевального костюма. Она пишет статьи для широкого круга журналов и занималась исследованием творчества знаменитой балерины 20 века Анны Павловой.

Джессика Тиг — журналист и исследователь, регулярно пишущий для международных танцевальных изданий. Она обучалась в Школе американского балета и профессионально танцевала в составе трупп Тихоокеанского Северо-Западного балета, голландского Национального балета и Королевского балета Фландрии. У Джессики есть степень магистра в области культурной политики и степень бакалавра в области истории и критики искусства.

Антония Баррон обучалась в Австралии у представителей балетных трупп «Павлова» и «Русский балет Монте-Карло». Она известный писатель и журналист, в течение 14 лет работала в австралийских газетах. Сейчас она не только занимается писательством, но и преподает искусство балета.

Эстер Рипли много лет работала журналистом, редактором обучающих журналов, выступала рецензентом книг и судьей конкурса коротких рассказов. Она пишет на различные темы, связанные с культурой, в частности, о балете и современных танцах.

Юка Маэно — независимый писатель, увлекающийся балетом и танцами. После завоевания премии First Word Journalism Award в 2009 году она вошла в печатную индустрию, и на сегодняшний день ей принадлежит множество различных публикаций, изданных в Великобритании и Японии.

Предисловие

Балет был — и всегда будет — моей страстью. Я занималась им с детства и не могу представить жизнь без него. Я начала танцевать в шесть лет в гараже нашего дома в Риме и с тех пор танцую почти каждый день.

Делясь радостью балета с другими, я получаю огромное удовольствие, будь то обучение новых талантов в Королевском театре Ковент-Гарден, постановка спектаклей для моей труппы или подготовка этой замечательной книги. На ее страницах собрана вся история балета. Такая книга обязательно должна стать частью библиотеки каждого любителя этого прекрасного вида искусства.

Я предлагаю первую «Иллюстрированную историю балета», где описываются многие известные постановки, полюбившиеся зрителям всего мира. Вы сможете познакомиться с основными произведениями, начиная с момента зарождения этого искусства и до сегодняшнего дня, что поможет глубже понять как самые популярные балеты, например «Спящая Красавица» и «Жизель», так и неизвестные широкой публике, например Chroma и Bella Figura.

Проследив за балетным искусством на протяжении пяти веков, вы узнаете о его замечательной эволюции от времен Марии Тальони, когда впервые вошли в моду танцы на пуантах, до все более смелых и технически сложных произведений современных хореографов. Показывая изменения в танце, книга рассказывает о политических и социальных переменах, а также личностных влияниях, которые и сделали балет таким, каким он является сегодня. Вы узнаете о яркой

и драматичной жизни наиболее известных артистов балета, а изумительные фотографии и иллюстрации позволят вам заглянуть за кулисы. Балет — результат совместного труда многих людей, и здесь вы найдете описание деятельности выдающихся хореографов, всегда начинавших танцовщиками, а также информацию о композиторах, самих артистах и персонажах, в которых они вдохнули жизнь.

С момента, когда я впервые начала танцевать, значимость и популярность балета только возросла. Я часто поражаюсь тому, насколько личным и уникальным может быть переживание спектакля каждым зрителем и как его реакция выражается на эмоциональном, интеллектуальном, духовном или даже физическом уровне. Балет позволяет воссоединить внутреннее и внешнее посредством движения и музыки. Танец, передающий переживания несчастной Анастасии, совершенно не похож на проявление детской восторженной радости Клары в «Щелкунчике»: он развлекает, восхищает, бросает вызов и шокирует, постоянно развиваясь.

Надеюсь, что вы, так же как и я, получите огромное удовольствие, читая книгу, разглядывая иллюстрации и заново переживая сцены из ваших любимых балетов. Поскольку аудитория расширяется за счет кинопоказов, я с волнением надеюсь на появление нового поколения любителей балета и с нетерпением жду возможности увидеть, какие новые интерпретации и новые таланты мы увидим в будущем. Мне необычайно повезло оказаться сопричастной миру балета, и я хочу поделиться им с вами.

1

ЗАРОЖДЕНИЕ БАЛЕТА

(1550–1830)

Beginnings of ballet 1550-1830

Историю балета в том виде, к какому мы привыкли, можно проследить с начала 16 века: в 1533 году итальянка Екатерина Медичи вышла замуж за французского короля Генриха II — им обоим было всего по 14 лет. Союз оказался несчастливым. Генрих был политически и эмоционально далек от Екатерины, и она отдалась своей страсти к искусству, познакомив французский двор с различными сторонами жизни двора итальянского. В то время во Франции к монархии относились с большим уважением, и Екатерина считала, что придворные развлечения, с их скрытыми посланиями и мотивами, удастся использовать, чтобы помочь восстановить контроль монархии над дворянством.

В 1555 году французский двор нанял итальянского музыканта и композитора Бальтазара де Божуайё в качестве камердинера королевской семьи. Он проявил недюжинный талант в организации неофициальных придворных торжеств и, добившись признания, в 1581 году получил от невестки Екатерины — Маргариты де Водемон — заказ на создание «Комедийного балета королевы» в честь ее брака с герцогом Жуайезом. Подготовленная им постановка продолжительностью в пять с половиной часов считается первым балетом, где хореография сочетается с сюжетом — такой стиль стал известен как «ballet de cour» (придворный балет).

В течение следующего столетия придворные балеты сохраняли популярность во Франции в качестве развлечений короля и знати и послужили мощным

средством политических аллегорических посланий. Однако наибольшего расцвета балет достиг в годы правления Людовика XIV. В 1653 году, в возрасте 14 лет, Людовик XIV выступил в 12-часовом спектакле «*Ballet de la nuit*» («*Ночной балет*») в роли бога Аполлона, после чего навсегда остался «королем-солнцем».

В 1661 году Людовик XIV основал Королевскую Академию танца. Возглавляемая 13 выдающимися балетмейстерами, академия стандартизировала и систематизировала практику придворного танца. Всего через восемь лет была создана Королевская музыкальная академия, также известная как Опера, куда вошли певцы, музыканты и танцовщики из Королевской музыкальной академии. Именно здесь танцовщик и педагог Пьер Бошан впервые определил пять положений ног (пять позиций) — то, с чего и по сей день начинает каждый, кто учится балету. По мере того как балет становился все более организованным и структурированным, он превращался в профессию. Балеты ставили уже не только при аристократических дворах, но и в театрах для обычных зрителей, заплативших за билет.

Во Франции балет продолжал процветать, но оставался в основном мужской прерогативой. В 18 веке появился балет действия, в котором сюжет передавался исключительно движением и мимикой. Именно тогда начали формироваться другие крупные балетные центры — в Копенгагене, Санкт-Петербурге, Москве и Милане, но Париж оставался средоточием балетных новаций вплоть до второй половины XIX века.

«Комедийный балет королевы»

Премьера: 15 октября 1581 г. ■ Место проведения: Пти-Бурбон, Лувр, Париж ■ Хореография: Бальтазар де Божуайё ■ Музыка: совместная работа Ламбера де Больё и Жака Сальмона ■ Сюжет: Никола Филе де ла Шенэ (королевский поэт)

Благодаря строгой структурированности хореографии и написанному сюжету, «Комедийный балет королевы» часто упоминается как «первый настоящий балет». Эта масштабная постановка была создана для свадьбы Маргариты Лотарингской с герцогом де Жуайезом. После недавно прогремевших гражданских войн во Франции создатели балета надеялись, что масштаб сценической феерии убедит придворную аудиторию в незыблемости монархической власти.

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ

Постановка основана на древнегреческом мифе о победе Одиссея от Цирцеи. В ней содержалось множество аллегорических фигур, вполне узнаваемых для придворных того времени. Спектакль включал в себя три балета, которые последовательно развивали и усиливали повествование.

Первый балет — танец 12 наяд (водяных нимф) и их пажей.

Большой балет — танец наяд и дриад (лесных нимф).

Заключительный большой балет содержал спланированные конкретные геометрические хореографические композиции: формы и узоры были использованы для создания интересных передвижений, наполненных определенным смыслом.

Затем зрителей приглашали присоединиться к исполнителям на грандиозном балу.

В то время как ранее в придворные балеты входили лишь чисто декоративные танцевальные включения, Божуайё вплел в спектакль последовательную хореографическую историю, однако, в отличие от современных балетов, в этом произведении танцы по-прежнему перемежались пением и разговорными сценами.

Божуайё описал свою хореографию как «геометрически продуманное расположение нескольких человек, танцующих вместе в гармонии с многочисленными инструментами». «Комедийный балет королевы» — первый балет, в котором есть либретто (напечатанный сюжет), изданное в 1582 году. Появившись при европейских дворах, либретто оказало огромное влияние на развитие придворных балетов.

◀ Свадебный гобелен Валуа

Балет был одним из 17 свадебных развлечений, включавших турниры, конный балет, фейерверк и поэтический вечер. Все они были увековечены в серии гобеленов. На этом изображены придворные в дворцовом саду.

Итальянский стиль приходит во Францию

Когда в 1533 году итальянка Екатерина Медичи вышла замуж за Генриха II (французского короля), она принесла с собой во Францию зрелища и развлечения, принятые при итальянском дворе, включая стиль придворного танца. Екатерина была большой любительницей танцев, и в 1555 году послала за итальянским балетмейстером Бальтазаром де Божуайё, который приехал в Париж. Екатерина прославилась организацией пышных придворных зрелищ и умело включала в них символику, имевшую политическое значение и предназначенную для обуздания придворных, склонных к заговорам.

В 1581 году невестка Екатерины, Луиза, вышедшая замуж за Генриха III Валуа, поручила Божуайё создать Комический балет королевы для праздника своей сестры. Балет был грандиозным и весьма продолжительным — он начался в 22.00 и продолжался пять с половиной часов. Балет исполнили в большом зале без просцениума или отдельной сценической площадки, как принято сегодня, поэтому зрители оказались непосредственно погруженными в действие. Танцовщики были не профессионалами, а членами королевской семьи, королевского двора и знати.

В конце балета избранным гостям

▲ Три сирены из «Комедийного балета королевы»

Одетые в одинаковые костюмы, спрятав ноги за декорацией, изображающей воду, сирены, в греческом мифе заманивающие и губящие моряков сладким пением, предупреждали придворных об опасности сбиться с пути верности монархии.

были вручены символические эмблемы. Луиза подарила Генриху III диск, украшенный изображением дельфина (слово dauphin означает и «наследник», и «дельфин»).

▲ Единство сцены и зрителей

Зрители сидели с трех сторон на одном уровне с исполнителями или находились на балконе. Пространство для представления было разделено: дворец волшебницы Цирцеи впереди, а сад — позади.

