
ОТ ПЕТИПА ДО БАЛАНЧИНА: НАСЛЕДИЕ И НОВАТОРСТВО РУССКОЙ БАЛЕТНОЙ ЭСТЕТИКИ

Сафина Юлия Наилевна,
МАГИСТР

Московская государственная академия хореографии
1289634095@qq.com

Аннотация

В статье представлен обзор художественных достоинств и выразительных средств балетного театра от М. Петипа до Д. Баланчина.

Особенностью русского балета является его неповторимость движения, изюминка — это сплетение классического танца с народным. Талант М. Петипа несомненно заключается в его не иссякающей фантазии и яркой образности хореографического текста, сочетается с подлинной музыкальностью и безупречным чувством формы, мастерством в создании многофигурных композиций. Неотъемлемая часть его произведений — это широкое использование различных выразительных средств хореографии и умение реставрировать работы предшественников, а также тщательность подготовки к новым постановкам. Хореографические стили и новаторские подходы в работе Д. Баланчина. Создание им американской школы в Нью-Йорке. Своей хореографией Д. Баланчин не только сохранил наследие русского балета, но и поднял его на новую высоту на международной сцене. Его искусство вдохновляет зрителей и по сей день.

Ключевые слова: М. Петипа; Д. Баланчина; известные балеты России; вариации; многофигурные композиции; балетные школы

FROM PETIPA TO BALANCHINE: THE LEGACY AND INNOVATION OF RUSSIAN BALLET AESTHETICS

Yulia N. Safina,

Master's degree student

Moscow State Academy of Choreography

ABSTRACT

The article provides an overview of the artistic merits and expressive means of ballet theater from M. Petipa to D. Balanchine. A special feature of Russian ballet is its unique movement, the highlight is the interweaving of classical dance with folk. M. Petipa's talent undoubtedly lies in his inexhaustible imagination and vivid imagery of the choreographic text, combined with genuine musicality and impeccable sense of form, mastery in creating multi-figure compositions. An integral part of his works is the extensive use of various expressive means of choreography and the ability to restore the works of his predecessors, as well as thorough preparation for new productions. Choreographic styles and innovative approaches in the work of D. Balanchine. He

created an American school in New York. With his choreography, D. Balanchine not only preserved the legacy of Russian ballet, but also raised it to a new height on the international stage. His art inspires viewers to this day.

Keywords: M. Petipa, D. Balanchine, famous ballets in Russia, variations, multi-figure compositions, ballet schools.

Введение

Русский балет: триумф изящества и культурное достояние. Балет, символ грации и эстетики, обладает богатой историей, уходящей корнями вглубь веков. Зародившись в эпоху Ренессанса при итальянских дворах, именно в России он достиг своего апогея, завоевав мировую славу в XX столетии. Русский балет стал эталоном новаторства, отточенной техники и высокого художественного вкуса. На протяжении более века Россия использует балет как инструмент внешней политики, продвигая культурную дипломатию и укрепляя международные связи. Наследие русского балета – один из ценнейших даров русской культуры миру. Благодаря культурному обмену между Россией и европейскими странами, прежде всего Францией и Италией, сформировалась академическая школа, признанная во всём мире к концу XIX века. «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (1877) произвело революцию в балетной музыке. Огромный вклад в развитие мирового балета внесли русские хореографы А. Ваганова, М. Петипа, Л. Иванов и М. Фокин.

Важной вехой в истории русского балета стало назначение Мариуса Петипа балетмейстером Императорского балета в 1869 году. Петипа совершил переворот в искусстве, создав сложные и зрелищные хореографические постановки, раскрывшие потенциал русских танцоров.

Вклад Мариуса Петипа в становление русской балетной школы

Расцвет русского балета пришёлся на конец XIX века, ознаменованный премьерными спектаклями таких знаковых балетов, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Эти шедевры, поставленные Мариусом Петипа на музыку Петра Ильича Чайковского, покорили публику во всём мире и укрепили позиции России как ведущей балетной державы.

Ещё будучи танцовщиком, Петипа изучал танцы прошлых эпох, искусно интегрируя их в свои многоактные балеты. Примером тому служит балет А.К. Глазунова «Раймонда» (1897), где лексика академического классического танца XIX века сочетается с атмосферой XIII века. Мастер создаёт средневековую сцену, где Раймонда играет на лютне, а её подружки и трубадуры исполняют романеску.

Среди танцевальных миниатюр Петипа выделяется «Романеска классическая», также известная как «Романеска с прогулкой». Она основана на движениях салонного танца XVII века: *pas menus*, *pas chassé*, *pas jeté* и др. Композиция, выдержанная в стиле рококо, напоминает фарфоровую статуэтку с плавными, изогнутыми линиями, создающими ощущение лёгкости и изящества. По словам Н.П. Ивановского, никто, кроме Петипа, не использовал романеску как хореографический мотив для танцев XVI-XVII веков. Схожее значение имеет «Классический менуэт» из оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан», отредактированный, по мнению экспертов, Петипа на основе постановки начала XIX века. Эти постановки, даже будучи частью балетного произведения, обладают художественной ценностью и могут исполняться как самостоятельные номера.

Петипа создавал множество миниатюр, сольных и дуэтных, по просьбам артистов для их бенефисов. Подтверждением этого служит обращение знаменитой балерины Матильды Ксешинской к мастеру, сохранившееся в его воспоминаниях в книге «Мариус Петипа»:

«Очень дорогой и крайне любезный господин Петипа! <...> Я обращаюсь к Вам, дражайший г. Петипа с просьбой сочинить для меня очень, очень хорошенькое pasdedeux и обещаю, что Вам за меня не стыдно будет. <...> Примите заранее выражение благодарности очень Вам преданной.

Уникальность русского балета заключается в гармоничном сочетании классической техники и элементов русского народного танца, что придаёт ему особую душевность и завораживающий колорит. Русский балет отличается высоким техническим мастерством: танцоры дольше удерживают позы, активно используют верхнюю часть тела и добавляют театральные элементы, наполняя танец глубиной и драматизмом.

Новаторство Джорджа Баланчина в русском балете

Русский балет привлекал талантливых артистов со всего мира, что способствовало плодотворному сотрудничеству с известными хореографами. Одним из них был Джордж Баланчин, ставший впоследствии легендой балета. Погружение в традиции русского балета дало Баланчину прочную основу для реализации его художественного видения. Он черпал вдохновение в классике, стремясь расширить границы искусства. Его хореографический стиль сочетал классическую технику с современными инновациями, создавая динамичную и выразительную форму танца. Новаторский подход Баланчина к движению и его преданность музыке продолжают вдохновлять поколения танцоров и хореографов.

Важнейшим вкладом Баланчина в русский балет стало создание Школы американского балета и Нью-Йоркского городского балета. Эмигрировав в США в 1930-х годах, он привнёс свой опыт и знания, полученные в России. Став руководителем Школы американского балета и соучредителем Нью-Йоркского городского балета, он сыграл ключевую роль в развитии американского танца. Несмотря на переезд, русское наследие Баланчина продолжало оказывать влияние на его творчество. Многие его балеты, такие как «Серенада» и «Тема с вариациями», отражают элементы русской балетной техники и сюжетные линии. Сотрудничество с композиторами, такими как Игорь Стравинский, подчёркивало его связь с русской культурой, результатом чего стали знаковые балеты «Аполлон» и «Агон».

Вклад Джорджа Баланчина в русский балет неоспорим. Его обучение в Санкт-Петербурге заложило фундамент для карьеры, отмеченной новаторством и художественным совершенством. Своей хореографией и лидерскими качествами он не только сохранил наследие русского балета, но и вывел его на новый уровень на международной арене. Наследие Баланчина продолжает вдохновлять танцоров и зрителей по всему миру, обеспечивая сохранение его вклада в искусство для будущих поколений.

Заключение

В наши дни Россия — одна из немногих стран, где бережно сохраняются и развиваются балетные традиции. В настоящее время в Москве и Санкт-Петербурге проводятся различные балетные фестивали и конкурсы: «Танцевальный Опен», «Ваганова», «Танцевальная инверсия», «Контекст», «Кремлёвский гала-концерт», «Бенуа де ла данс», «Балетомания», «Московские сезоны», Международный конкурс артистов балета и Международный фестиваль имени Нуреева в Казани и Уфе. В 2006 году директора двенадцати самых значимых и авторитетных международных балетных конкурсов учредили Международную федерацию балетных конкурсов и обратились к выдающемуся хореографу Большого театра России Юрию Григоровичу с просьбой возглавить организацию в качестве её президента. В 2013 году он стал членом Международного совета по танцам ЮНЕСКО и в настоящее время способствует международному культурному диалогу. Как и любой инструмент, балетная дипломатия имеет свои ограничения.

Иногда Россия слишком активно использует культурную дипломатию и пренебрегает вкусами целевой аудитории и возможностями использования других

инструментов публичной дипломатии. Балетная дипломатия не может сразу завоевать доверие в атмосфере недоверия. Но народы мира неизменно чувствуют потребность дополнить свои культурные традиции ценностями других народов. Отличительными чертами русского балета являются духовность, осмысленность, выразительность и традиционализм, и эти черты соотносятся с образом России, который продвигается как официальной дипломатией, так и балетной дипломатией.

Список литературы:

1. Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1971. 446 с.
2. Лопухов Ф. В. Пути балетмейстера. Берлин: Петрополис, 1925. 178 с.
3. Захаров Р. Искусство балетмейстера. М.: Искусство, 1954. 432 с.

References:

1. Marius Petipa. Materialy. Vospominaniya. Stat'i. L.: Iskusstvo. Leningr. otd-nie, 1971. 446 с.
2. Lopukhov F. V. Puti baletmejstera. Berlin: Petropolis, 1925. 178 s.
3. Zakharov R. Iskusstvo baletmejstera. M.: Iskusstvo, 1954. 432 s.