Приложение 3

Работа в группах

дополнительный материал

1 группа

Балет появился в Италии в 16 столетии. В это время хореографические сценки входили как эпизод в музыкальное представление, оперу. Позже, уже во Франции, балет получает развитие как пышное, возвышенное придворное действо.

Днем рождения балета во всем мире принято считать 15 октября 1581 года. Именно в этот день во Франции на суд публики свое творение представил итальянский балетмейстер Бальтазарини. Его балет назывался «Церцея» или «Комедийный балет королевы». А продолжительность представления составляла около пяти часов.

Первые французские балеты в своей основе имели придворные и народные танцы и мелодии. Наряду с музыкальными, в спектакле были и разговорные, драматические сцены.

Развитие балета во Франции

Росту популярности и расцвету балетного искусства способствовал Людовик 14-й. Придворные дворяне того времени с удовольствием сами принимали участие в спектаклях. Даже лучезарный король получил свое прозвище «Король-солнце» из-за роли, которую он исполнил в одном из балетов придворного композитора Люлли.

В 1661 году Людовик 14-й стал основателем первой в мире балетной школы – Королевской Академии танца. Руководителем школы стал Люлли, который определил развитие балета на следующее столетие. Так как Люлли был композитором, то он постановил зависимость танцевальных движений от построения музыкальных фраз, а характер танцевальных движений – от характера музыки. В сотрудничестве с Мольером и Пьером Бошаном – учителем танцев Людовика 14-го – создавались теоретические и практические основы балетного искусства. Пьером Бошаном начала создаваться терминология классического танца. По сей день термины для обозначения и описания основных балетных позиций и комбинаций употребляются на французском языке.

В 17 веке балет пополняется новыми жанрами, такими как балет-опера, балет-комедия. Предпринимаются попытки создать спектакль, в котором бы музыка органично отображала сюжетную линию, а танец, в свою очередь, органично вливался в музыку. Таким образом, закладываются основы балетного искусства: единство музыки, танца и драматургии.

Начиная с 1681 года, участие в балетных спектаклях становится доступным для женщин. До того времени танцовщиками балета были только мужчины. Свой законченный вид, как отдельный вид искусства, балет получает лишь во второй половине 18-го века благодаря сценическому новаторству французского балетмейстера Жан Жоржа Новера. Его реформы в хореографии отводили активную роль музыке, как основе для балетного спектакля.

Развитие балета в России

Первый балетный спектакль в России состоялся 8 февраля 1673 года в селе Преображенское при дворе царя Александра Михайловича. Своеобразие русского балета формирует французский балетмейстер Шарль-Луи Дидло. Он утверждает приоритет женской партии в танце, увеличивает роль кордебалета, усиливает связь между танцем и пантомимой. Настоящую революцию в балетной музыке произвел П.И. Чайковский в своих трех балетах: «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Эти произведения, а за ними и постановки, являются непревзойденной жемчужиной музыкального и танцевального жанров, не имеющей себе равных по глубине драматургического содержания и красоте образной выразительности.

В 1783 году Екатерина Вторая создает Императорский Театр Оперы и Балета в Санкт-Петербурге и Большой Каменный театр в Москве. На сценах знаменитых театров прославили русский балет такие мастера как М. Петипа, А. Павлова, М. Данилова, М. Плисецкая, В. Васильев, Г. Уланова и многие другие.

20-й век ознаменовался новаторством в литературе, музыке и танце. В балете это новаторство проявилось в создании танца [модерн](http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_modern-2374) – пластического танца, свободного от техники классической хореографии. Одним из основателей балета модерн была Айседора Дункан.

Особенности классической хореографии

Одно из основных требований в классической хореографии – это выворотные позиции ног. Первые исполнители балета были придворные аристократы. Все они владели искусством фехтования, в котором использовались выворотные позиции ног, позволяющие лучше двигаться в любых направлениях. Из фехтования требования выворотности перешли в хореографию, что для французских придворных являлось само собою разумеющимся.

Другая особенность балета – исполнение на пальчиках ног - появилась только в 18 веке, когда Мария Тальони впервые использовала эту технику. Каждая школа и каждый танцор вносили свои особенности в искусство балета, обогащая его и делая популярнее.

2 группа

 Театральные профессии

Артист (артистка) балета — танцовщик (танцовщица), владеющий техникой классического танца и работающий в балетном театре. С официальной точки зрения это квалификация (специальность), которая присваивается учащимся балетных школ (хореографических училищ) после сдачи государственных экзаменов и получения диплома.

Балерина (итал. ballerina — танцовщица, от итал. ballare — танцевать) — артистка балетного театра, исполнительница классических танцев, выученная согласно академическим балетным канонам и использующая в танце пальцевую технику.

В России в XX веке балериной стала называться любая балетная танцовщица, тогда как в Российской империи так называлась лишь солистка, занявшая наивысшее положение в балетной труппе. Этот титул появился в Императорских театрах в третьей четверти XIX векавместе с появлением на балетной сцене целой плеяды итальянских виртуозок, приглашаемых из-за границы на положение ведущих солисток. Артистка, не являющаяся ведущей солисткой, именовалась дансёркой (от фр. danse — танец) или танцоркой, затем — просто танцовщицей

При́ма-балерина (от лат. prima — «первая») — балерина, занимающая первое положение в театре, ведущая солистка труппы, исполняющая главные партии в спектаклях. Это танцовщица высшей квалификации, обладающая неповторимым своеобразием интерпретации ролей, высокой техникой и артистизмом[1]. Этот титул также пришёл в Россию из Италии, однако чаще всего он используется чисто номинально — в прессе, интервью, критических разборах и т. д. В то же время, солистки некоторых российских театров (например, Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко) носят этот титул официально.

Балетмейстер (нем. Ballettmeister — «постановщик балета»[1]) — автор и постановщик балетов, танцев, хореографических номеров, танцевальных сцен в опере и оперетте, создатель танцевальных форм. Балетмейстер ставит хореографические сцены, танцы[2], создаёт систему движений в пространстве сцены или танцевальной площадки, определяет грим и костюмы персонажей, выбирает декорации иосвещение. Все это он подчиняет основной идее, чтобы танцевальное зрелище представляло собой гармоническое целое. Подготовка спектакля или танца происходит во время репетиций. Заключительным этапом работы является показ спектакля в присутствии зрителей или съёмка, если работа происходит в кино или на телевидении[3].

Гримёр — человек, профессионально изменяющий образ актёра (театра, кино, цирка и пр.) для соответствующей роли. Существует несколько типов гримов и техник его нанесения, что отличает работу гримера от работы парикмахера и визажиста. Гримёр использует особенности театрального и киноискусства, так как выполняемая им работа тесно связана с другими технологиями этих сфер, например, освещением.

Работа гримёра часто не ограничивается только нанесением грима. Например, гримёр — пастижёр, помимо накладывания грима, занимается ещё и изготовлением (шитьем) бород, усов, париков и других изделий из волос.

Получить профессию гримёра можно в театральных институтах и вузах киноискусства.

Капельдинер (от нем. Kapelldiener — «служащий капеллы», также контролёр-билетёр и просто билетёр) — рабочий в театре, кинотеатре или концертном зале. Обязанности билетёра включают: запуск зрителей вфойе или в зрительный зал, проверку билетов при входе, помощь зрителям в отыскании места, ответы на вопросы посетителей[1]. В прошлом также должность помощника руководителя оркестра, который занимался хозяйственными и техническими делами.

Режиссёр (фр. régisseur — «заведующий», от лат. rego — «управляю») — творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады[1].

Назначение режиссуры — создание на основе пьесы, музыкально-драматического произведения или сценария театрального спектакля, эстрадного или циркового представления, фильма[2].

Театра́льный режиссёр — творческий работник театра, осуществляющий постановку драматического или музыкально-драматического (оперы, оперетты, мюзикла) произведения[1].

Актёр (фр. acteur, от лат. actor — исполнитель) — исполнитель ролей в спектаклях и кино.

Антрепренёр (фр. entrepreneur — предприниматель) — менеджер или предприниматель в некоторых видах искусства, содержатель либо арендатор частного зрелищного предприятия (театра, цирка и др.) — антрепризы. За рубежом антрепренёры именуются: менеджер (в Англии), импресарио (в Италии), продюсер (в США).

Клакёр (фр. claqueur, от фр. claque — хлопок ладонью) — профессия человека, который занимается созданием искусственного успеха либо провала артиста или целого спектакля.[1] Уже в III веке до н. э. драматург-комедиограф Филемон нанимал против своего соперника Менандра клакёров[источник не указан 2189 дней]. Группу профессиональных клакёров называют клакой. Используя эффект «социального доказательства», они стараются заставить публику в театрах вместе с ними аплодировать, кричать «Браво!» или проявлять недовольство.

Кукловод — театральная профессия, в которой артист управляет и озвучивает куклу (марионетку, носочную или перчаточную куклу, куклу чревовещателя и т. п.).

Во многих случаях кукловод управляет разработанной им самим куклой, то есть выступает также как и «кукольник» (мастер-изготовитель самой куклы). Часто эти два термина смешиваются.

В переносном смысле «кукловод» — манипулятор, cерый кардинал.

Суфлёр (фр. souffleur – подсказчик) — работник театра, который следит за ходом репетиций, спектакля по тексту пьесы и подсказывает по необходимости актёрам текст роли.

На форзаце книги пометка «Суфлёру»

В музыкальном и драматическом театре суфлёр сидит в суфлёрской будке (или в одной из боковых кулис), которая скрыта от зрителей. Суфлёрская будка располагается посреди сцены, едва возвышаясь над помостом, и имеет форму ракушки, вогнутого зеркала, в фокусе которого — голова суфлёра.

В переносном смысле суфлёр — подсказчик, тот, кто даёт подсказки шёпотом.

Светооператор в сценических постановках — лицо, ответственное за работу светового оборудования на сцене.

Светооператор относится к производственно-техническому персоналу.

Кордебале́т (фр. corps de ballet) — артисты балета, исполняющие массовые танцевальные номера; ансамбль из танцовщиков и танцовщиц

БАЛЕРУН, или БАЛЕТНЫЙ, - это молодой человек, который танцует в музыкальных партиях балета выполняя поддержки балеринам, а также танцуя и сольные партии..

3 группа

Основу балетного костюма составляет танцевальная "униформа" (трико, колет, "купальник", тюник, пачка), изобразительно разрабатываемая в зависимости от конкретных образов.

Большой и сложный путь прошел танцевальный костюм. Не сразу он открыл миру свои истинные и неповторимые черты. В своей первичной форме он был тесно связан с магическими культами и религиозными обрядами, с укладом жизни. Долгое время он имел устойчивые формы, сравнительно мало менявшиеся. Позднее он заключал в себе знаки принадлежности к коллективу. Через орнамент, цвет, форму костюма обозначался пол, возраст, сословие, национальность.

Даже в начале XVIII века еще нельзя говорить о сложившемся образе балетного костюма, как нельзя говорить о сложении школы классического танца. Только в XVIII веке танец получает более широкую и развитую драматическую эмоциональную основу, что способствует развитию балетного искусства. Ко второй половине XVIII века балет выделяется в самостоятельный жанр, появляются первые попытки исполнения танцев перед публикой – обычно во время дворцовых торжеств. Танец становится уже искусством и создание для него костюма становится частью общей над ним работы. Дворцовый, церемониальный балет той поры подчиняется вкусам и модам галантного общества. Он отличается строго установленными па, фигурами и элементами. Следуя придворному этикету, старательно и неловко шаркая ножками, танцовщицы выступали в длинных юбках, под которые пододевали каркасы, чтобы юбки распускались широким колоколом. Туфли на каблуках, тяжелые головные уборы, парики завершали неудобный костюм, сравнительно долго сдерживающий развитие техники танца. В русском изобразительном искусстве сохранилась часть произведений этой поры, посвященных танцу. В большинстве случаев они напоминают одеяния как на картинах Н. Ланкре и А. Ватто. Костюмы всегда оказываются богаче и интереснее своих ролей, т. е. задействованных непосредственно в танце. Потому что в подавляющем большинстве своем художник создавал костюм, совершенно не зная сюжета танца. Костюм не рассчитан на танцовщика, как, впрочем, не рассчитан сам танец на него. По ним можно проследить, что танец состоял преимущественно из смены изящных поз и телодвижений. Только М. Комарго, сохранив придворный фасон укоротила юбку и отбросила каблуки, что дало возможность ввести в танец новое движение – антраша.

Основу балетного костюма составляет танцевальная "униформа" (трико, колет, "купальник", тюник, пачка), изобразительно разрабатываемая в зависимости от конкретных образов.

Пуанты
Первые балетки появились в 19 веке, до этого в туфли балерин вкладывались специальные пробки, толщиной примерно в 2 пальца. Из-за этого обувь быстро изнашивалась и становилась непригодной.
Современные балетки изготавливаются индивидуально для каждого танцора, а не по обычным стандартным размерам. С ножек балерин снимаются мерки и обрабатывается деревянная колодка, повторяющая контур ступни. К колодке прибивают прочную кожаную подошву, которая намного меньше размера ступни и обшивают материалом, чаще всего атласной тканью. Пуанты должны быть такой же форму, как колодка, поэтому они околачиваются молотком до идеальной формы. Стельки в пуантах обычно из картона и кожи, что придает гибкость движениям ступни. Для того чтобы колодка была твердой, после изготовления обувь должна просушиться 24 часа в специальной печи. После сушки колодка становится настолько твердой, что ей даже можно забивать гвозди.

Балетная пачка
Как я уже писала выше, впервые балетная пачка была создана для романтичной и хрупкой Тальони. Балетные юбки-пачки существуют двух видов: классическая и шопенка (тюника).
Классическая пачка многослойна, при ее изготовлении используется 10-15 слоев материала и жесткий обруч. На изготовление одной такой пачки уходит около трех дней кропотливой и постоянной работы.А после изготовления, требуется еще и тщательный уход, чтобы юбка топорщилась в разные стороны и сохранила свой великолепный вид, ее хранят в подвешанном состоянии.

Мягкие тапочки-балетки
Основная тренировочная обувь балерины - это балетки или чешки, мягкие тапочки, закрепляющиеся на ноге резинками. Балетки сделаны из хлопчатобумажной ткани, но имеют укрепленный задник и стельку, поддерживающую свод стопы. Подошва сделана из нескользящего материала. В этой обуви выполняются ежедневные уроки-классы в балетных училищах. В них девочки делают экзерсисы у станка и на середине зала. Балетки бывают разных цветов, но в классических танцах чаще используются белые. Эта обувь различается в отделке - есть чешки с укрепленным кожей мыском, слитной или раздельной подошвой.