

Петрова Л. В.

СЛУГИ ТЕРПСИХОРЫ

Я работаю преподавателем хореографических дисциплин, в том числе истории хореографического искусства в Цивильской детской школе искусств. В этой статье речь пойдет об истории профессии хореографа. В переводе с греческого «хорео» означает «пляска», «графо» – пишу.

Я считаю, что хореограф – профессия древняя. А история хореографии длинная. Но я решила обратиться лишь к отдельным эпизодам истории, в которых его черты особенно наглядны.

Поскольку все в этом мире берет свое начало с первобытного строя, то и хореография тоже родом оттуда. Первобытные люди совершали танцевальные ритуалы, готовясь к охоте. Наши предки рисовали животных на стенах пещеры, прокалывали их копьем, изображали в танце охоту на зверей, и верили, что это им поможет в завтрашней охоте. Неудачи не могли сломить их веры в магическую силу танца. Так же древние люди верили, что их боги принесут им удачу в охоте...

Главными предводителями греческого танца были боги – Аполлон и Дионис, которые покровительствовали танцу. У Аполлона было девять муз, опекавших различные виды искусства. Самой младшей была муза танца – Терпсихора. У Аполлона, считавшегося воплощением гармонии, танец должен был отвечать принятым нормам прекрасного. Дионис – бог виноделия, растительности, будучи сыном земной женщины, находился с простым народом. Под его рукой нарушались все запреты, и люди выплескивали свои эмоции с неистовой силой: пели, плясали, декламировали стихи, оплакивали его смерть и радовались его воскрешению.

Греческое слово «хорея» вначале означало стихотворный размер с плясовым ритмом. Затем, корень слова «хор» на языке европейцев означал «поющий коллектив», а у русских «хоровод», массовый танец с пением. Только в 1701 году слово «хореография» вошло в обиход. Это случилось благодаря трактату француза Рауля Фейе «Хореография, или Искусство записи танца».

Первые профессиональные хореографы появились в Италии в эпоху Возрождения. На ту пору приходится расцвет культуры, искусства, литературы. Тогда же слово балет (по-итальянски «танцевать» – ballare, по французски – baller) стало узнаваемым и понятным.

С конца XV века Франция пыталась покорить раздробленную Италию. Завоеватели были поражены культурой, которую они увидели в Италии, и стали ее заимствовать. Из

Италии в Париж стали приезжать музыканты, учителя танцев, обретя при французском дворе широкое поле деятельности. Первый балет «Комедийный балет королевы» («Цирцея») сочинил итальянец Бальтазарини ди Бельджойозо в 1581 году для королевы Франции Екатерины Медичи. Там же, во Франции, молодой итальянец Джованни Батиста Люлли проявил способности к сочинению музыки. Он был первым, кто понял, как много музыка значит в балете. Хореографом балетов Люлли стал Пьер Бошан. В своих балетах он стал полнее использовать возможности танца: систематизировал и упорядочивал движения, чтобы они легко сопоставлялись и перекликались друг с другом. Спустя время, в 1661 году в Париже, открывается Академия танца, которой и руководит Бошан. Академия придала значимость танцу в театре. Каноны, заложенные в балете Люлли и Бошаном, далеко шагнули за пределы XVII века.

Шло время, и балет жил не только во Франции, Италии, но и возник в Англии, в Голландии, в Швеции, в Дании, в Польше, в Австрии, а потом и в России.

В XVIII веке шагнуть балету вперед помог француз Жан Жорж Новер, хореограф-реформатор. Он выдвинул идею единства музыки и танца. В 1760 году выходит книга Новера «Письма о танцах и балетах», которая приносит автору мировую славу и производит подлинную революцию в балетном искусстве. Но после смерти Новера забыли, могилу сравнивали с землей. И ровно через сто лет после смерти русский балет принес Новеру настоящую славу.

/П. Карп «Младшая муза». М: «Детская литература»-1986/

Первым хореографическим спектаклем в России был «Балет об Орфее и Евридике», показанный в «комедийной хоромине» царя Алексея Михайловича в его вотчине, подмосковном селе Преображенском 8 февраля 1673 года. Поставил балет Николай Лима на музыку немецкого композитора Г. Шютца. После смерти царя Алексея Михайловича развлечения в царских палатах прекратились, ибо новый царь Федор Алексеевич не любил подобные зрелища.

Прошло 25 лет. В Россию балет пришел благодаря Петру I. Во время заграничных путешествий Петр интересовался танцевальным искусством, отыскивал учителей танцев, поощрял интерес к светским увеселениям и пляскам. 26 ноября 1718 года царь издает указ об ассамблеях, положивший начало публичным балам в России. Со 2-й половины XVIII века в России начали действовать крепостные театры. Крепостные театры сыграли важную роль в истории русского балета. Слившись с профессиональным театром, крепостной балет оказал большое влияние на развитие профессионализации отечественной хореографии.

В конце XVIII в быстро росло сознание передовой части русского общества. Передовая интеллигенция требовала освобождения искусства от слепого подражания иноземному. Буржуазная революция во Франции предоставила такую возможность. Видя в каждом иностранце революционера, Екатерина II дала указание уволить всех иностранцев со службы. Перед русскими деятелями балета открылись широкие возможности, нужен был только организатор, который смог бы повести балет по новому самостоятельному пути. Им явился Иван Вальберх, выпускник Петербургской театральной школы, ставший первым русским балетмейстером.

Балет в России начал стремительно развиваться. Его расцвет пришелся на XIX век. В этот период русский балет окончательно самоопределился. Теперь он обладал самобытным репертуаром, русскими исполнителями и национальной школой танца. На сцене блистали Екатерина Санковская, Елена Андриянова. Но самым значительным явлением этого периода было рождение русской школы классического танца, что открывало перед русским балетом незримые горизонты.

Начало XX века явило миру богатейшего мецената, покровителя русского искусства, в т. ч. и балета, Сергея Дягилева. Будучи чрезвычайно образованным и одаренным человеком, Дягилев отличался исключительными организаторскими способностями. Пропагандируя русское искусство за рубежом, Дягилев в 1909 году вывозит в Париж русский балет. Так мир узнал великих танцовщиков В. Нижинского, М. Фокина, А. Павлову, Т. Карсавину, Д. Баланчина, С. Лифаря и многих других.

/Ю.А. Бахрушин «История русского балета». М.: «Просвещение»-1973/

Балетный театр послереволюционных лет ознаменовал собой деятельность таких балетмейстеров, как Федор Лопухов, Касьян Голейзовский, Александр Горский.

30-е годы – годы становления всего советского искусства. Агриппина Яковлевна Ваганова, замечательный советский педагог, хореограф и балетмейстер, выпускает книгу «Основы классического танца», которая переведена на многие языки мира. Педагогический талант Вагановой прославил ее на весь мир талантливыми выпускниками: М. Семенова, О. Иордан, Г. Уланова, Н. Дудинская, И. Колпакова и многие другие. Балеты на литературные произведения А. Пушкина ставит балетмейстер театра им. Кирова Ростислав Захаров: «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Барышня-крестьянка», «Медный всадник».

В годы Великой Отечественной войны весь советский народ, в том числе и служители Терпсихоры, выступили против фашизма. В военных частях, на фронтах выступали различные ансамбли песни и танца. А многие театры и в тылу продолжали работать, обновлять репертуар. Новые постановки вызвали чувства патриотизма и единения всего советского народа.

В послевоенные годы главной темой для всех стал подвиг и героизм советского народа, строительство новой жизни и светлого будущего. Балетмейстеры Леонид Якобсон, Олег Виноградов, Юрий Григорович продолжили писать страницы истории советского балета. Наиболее ярко в те годы, обозначился талант балерины Майи Плисецкой, ставшей впоследствии мировой знаменитостью.

Чуть позже на балетную сцену вышло новое поколение исполнителей: М. Барышников, Н. Бессмертнова, В. Васильев, Е. Максимова и другие. Стали возникать независимые балетные труппы: коллективы под руководством Якобсона, Касаткиной и Василёва, Б. Эйфмана и др.

В конце 80-х - начале 90-х гг. увеличивается число гастролей русского балета за рубежом. Появляются студии свободного танца, танца модерн. При этом школа классического танца по-прежнему остаётся ведущей.

Сегодня немало знаменитостей, которые продолжают традиции прославленных предшественников: Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова, Светлана

Лунькина, Леонид Сарафанов, Андриан Фадеев, Андрей Уваров, Игорь Зеленский, Сергей Филин, Николай Цискаридзе, Владимир Малахов... Их можно увидеть на самых знаменитых площадках мира: Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в Москве, Королевский оперный театр в Лондоне, Гранд Опера в Париже, Ла Скала в Милане, Метрополитен Опера в Нью-Йорке, Национальный театр оперы и балета Хельсинки и др. История продолжается.

Литература

1. Балет [Текст] : энциклопедия. – М. :Совет. энциклопедия, 1981.