

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (18 ВЕК)



Эпоха Просвещения – один из значительных этапов в развитии музыкального театра. Просветители ведут борьбу за реформу в оперно-балетном театре. Они критикуют придворно-аристократический оперно-балетный театр. Тесная связь хореографов с передовыми течениями в музыке и драматическом театре способствовали реформам и превращению балетного представления в самостоятельный жанр балетного спектакля.

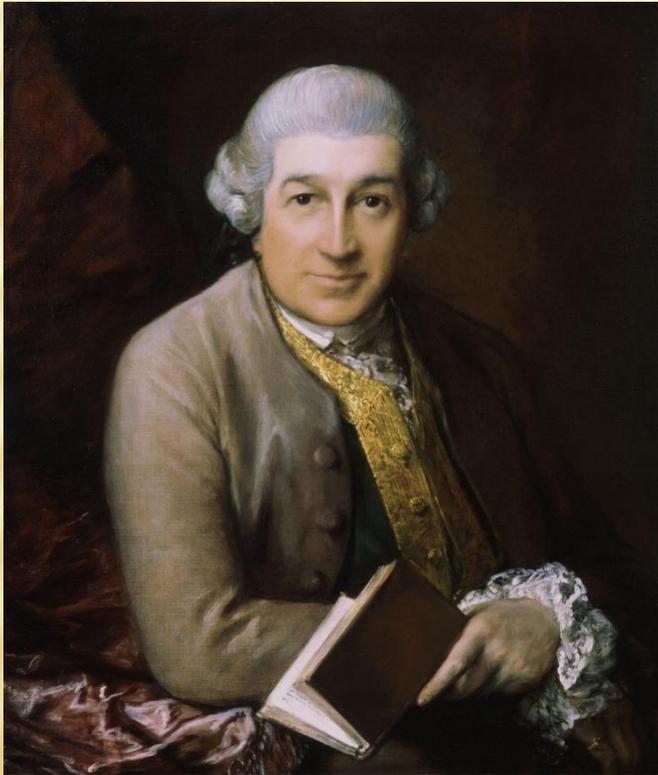


Наблюдается единство поисков в области реформы балета у балетмейстеров разных стран. Расширяются жанровые границы в балетном театре. Появляются хореографические комедии. Происходит коренная реформа актерского искусства, костюма, сцены, декоративного оформления. Появляются научные труды по различным вопросам теории и практики хореографического искусства.



Балетный театр Англии. Привилегированными театрами Лондона были «Друри-Лейн» и «Ковент-Гарден». Дэвид Гаррик – ведущий актер просветительского реализма осуществил реформу в области режиссуры, актерского мастерства. Гаррик был пропагандистом творчества Шекспира.

Его реформы имели огромное значение не только для английского и западноевропейского театра, но и для балетного театра. Гаррик оказал влияние на формирование творчества Ж.-Ж.Новерра.



*ГАРРИК, ДЭВИД (1717–1779),
английский актер, театральный
деятель, драматург.*

Борьба просветителей со штампами аристократического музыкального театра способствовали значительным изменениям: **реконструкции сцены, реформе костюма, развитию танцевальных интермедий и пантомимных сцен в драматических спектаклях, усилению их комедийно-буффонного характера.**

Появились представления, в которых пародировались штампы аристократической оперы, например, в «Опере нищего» Дж.Гея (1728) с музыкой Дж.Пепуша.



Джон Рич (1682-1761) – популярный актер пантомимы «*Арлекин Рич*» и создатель жанра английской пантомимы.

Его работа в театре «Линкольн Инн Филдс», где пантомимы шли под музыкальное сопровождение. В постановках Рича большую роль играли декорации, превращения, сценические эффекты.



JOHN RICH AS HARLEQUIN, 1753.
From an Etching (artist unknown).



MR. J.S. GRIMALDI.
(as Scaramouch)

Деятельность **Джона Уивера (1673-1760)**. Он был полухарактерным танцовщиком, создателем комедийных и гротесковых образов в театре «Друри-Лейн». Постановка пантомимного балета без диалогов «Проделки трактирных плутов» (1702) было решено в стиле итальянских бурлесков с использованием национальных танцев. Для развития английского балета важную роль, имели труды Уивера по истории и теории танцевального искусства – «Краткий трактат о времени и ритме в танце» (1702), «Опыт об истории танца» (1712), «Беседы по анатомии и механике танца» (1721), «История мимов и пантомим». В них получили отражение идеи просветителей, обоснование самостоятельности балета как театрального жанра. Уивер размышляет о характере пантомимы, профессионализме танцовщика, гармонии танца. Уивер, как создатель пантомимного балета, является предшественником реформаторов Хильфердинга, Новерра, Анджиолини.



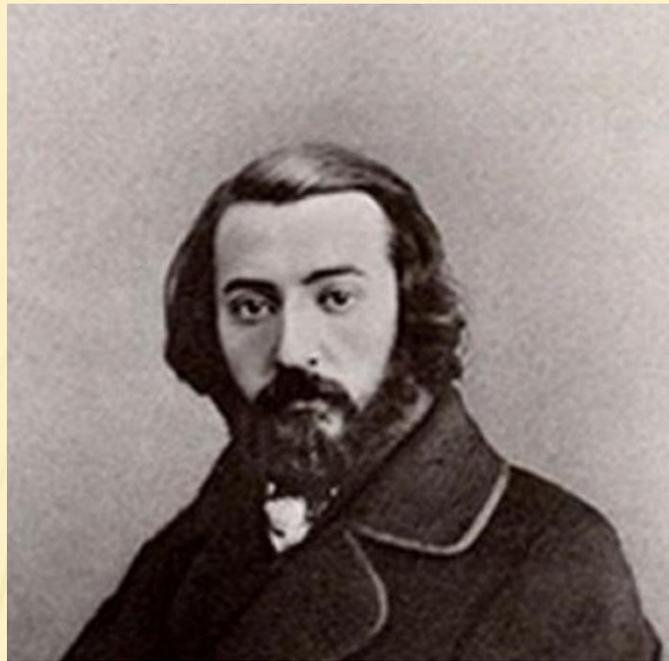
Стиль итальянских и французских музыкально-танцевальных представлений оказал влияние на становление оперно-балетного театра в Австрии. С другой стороны, именно бродячие труппы были носителями национальных традиций танца.



Венский оперный театр «Бургтеатр» - центр европейской музыкальной культуры XVIII века. Здесь осуществляются реформы инструментальной и симфонической музыки, музыкально-сценических жанров. Основными чертами венской классической школы были оптимистическое утверждение жизни, правдивое отражение действительности, гуманизм и народность. Крупные композиторы часто обращаются к балетному жанру. Деятели венского балета стремятся к национальной самобытности. В свою очередь заметно широкое распространение народных танцев, что оказывало влияние на профессиональную хореографию. Подготовка кадров и расцвет балета в Австрии XVIII в. связаны с деятельностью Хильфердинга.



«Бургтеатр» был учреждён в 1741 году указом императрицы Марии Терезии.



Франц Хильфердинг (1710-1768) – предшественник Новерра. Обучался в школе при Венском театре, совершенствовался у М.Блонди в Париже. Работал в Венском театре в 40-50-е годы. Вел борьбу за отделение балета от оперы. Идеи просветительского классицизма нашли конкретное отражение в творчестве Хильфердинга. Он преобразовал балет в искусство идейно значительное, психологически глубокое, эмоционально возвышенное. Появились балеты на сюжеты современных авторов: «Идоменей» Кребийона, «Альзира» Вольтера, трагедия «Британик» Расина. Он обращался и к комедийным, жанрово-бытовым балетам. В них использовал приемы комической оперы, вводил народную пластику. В связи с этим изменялась тематика сюжета, стиль, постановочные приемы, техника танца и исполнительское мастерство.

Франция – центр буржуазно-революционного движения в Европе. Велика роль французских просветителей в подготовке революции 1789, понимание ими театра как трибуны просветительства. Д.Дидро – глава французских просветителей, основатель и редактор «Энциклопедии», автор трактата «Парадокс об актере». Борьба Дидро за естественность и правдивость в сценическом искусстве.

Еще сохранялась театральная монополия и Королевская Академия музыки являлась привилегированным театром. При театре основаны школы – пения, танца и инструментальной музыки. Но театр имел ограниченный репертуар, спектакли отличались изысканностью и блеском.

Галантно-аристократический характер носила и музыка. В оперу активно вводились пышные балетные сцены.

На творчество французских композиторов стала оказывать сильное влияние итальянская опера.

Энциклопедисты стремятся включить балетный театр в общее русло театральных реформ XVIII в., выделить балет в самостоятельный жанр.

Статья Л.де Каюзака «Танец старинный и современный, или Исторический трактат о танце» (1754) помещается в «Энциклопедии» Дидро. В актерском искусстве по-прежнему существует жанровое разграничение актеров по амплуа, превалирование мужского танца. Начинаются некоторые изменения и усложнения в характере женского танца. Отдельные актеры становятся создателями новых танцев, реформаторами костюма, стремятся к драматизации сценического действия. Вместе с тем новаторские постановки связаны с частными театрами.

Ведущие исполнители Академии :

Франсуаза Прево (1680-1741), Клод Баллон(1676-1739), Мишель Блонди (1675-1747). Балерины Мари Камарго (1710-1770) и Мари Салле (1707-1756) являются представителями двух различных направлений в балетном искусстве.



Франсуаза Прево (1680-1741) — французская балерина; одна из первых профессиональных женщин-балерин, представительница академического балета. Обучалась у Мишеля Блонди, после чего успешно дебютировала в Королевской академии музыки в 1699 году. Портрет Франсуазы Прево с обозначением года её дебюта (1705, в действительности дебютировала в 1699-м), написанный Гюставом Буланже по портрету Прево в роли вакханки кисти Рау, располагается на фризе Танцевального фойе Гранд-Опера среди других двадцати портретов выдающихся танцовщиц Оперы конца XVII — середины XIX веков.



Её полное имя — **Мари Анн де Кюпи де Камарго (1710–1770).**

Родилась она в Брюсселе, в семье испанского музыканта. Камарго хорошо знала свои достоинства и недостатки. Она не отличалась особенной красотой, зато обладала прекрасной выворотностью ног, гибкостью и пластичностью. Ей хотелось в полной мере проявить свои сильные стороны. С присущей ей смелостью она начала исполнять танцы в быстром темпе. Стремительность, живость, лёгкость движений отличали стиль этой артистки. Она стала первой из балерин, освоившей разнообразные прыжки. Разучила их она под руководством знаменитого танцовщика Мишеля Блонди. Великолепно исполняла Камарго изящные заноски — прыжки, где одна нога ударяется в воздухе о другую. Прежде подобные элементы были достоянием лишь мужского танца.



Марі Саллэ (*Marie Sallé*; 1707—1756) — французская артистка балета и балетмейстер XVIII столетия, ученица знаменитой танцовщицы Франсуазы Прево. Также брала уроки в Парижской Опере у Мишеля Блонди и у Клода Баллона. Танец Салле – это совершенствование выразительности, интерес к действенной пантомиме, выступление в «характерах танца» (1729) без маски, постановка пантомимных спектаклей («Пигмалион» и «Вакх и Ариадна», 1734).



M^r Balon dansant a l'Opera

Клод Баллон

и родился он в 1671, а умер 9 мая 1744 года. Французский балетный танцор и балетмейстер стал известен своими чрезвычайно легкими, эластичными прыжками.

Принято считать, что балетный термин «баллон» (отталкивание от пола специфическим образом перед особо высоким прыжком, а затем сохранение той же самой позы во время прыжка) собственно и произошел от имени Клода Баллона.

Дальнейшее развитие техники женского танца и изменение исполнительской манеры связано с творчеством **Луизы Лани (1733-1777), Мари Аллар (1742-1802), Анны Гейнель (1753-1808).**

Сформировался стиль французской школы классического танца XVIII в. Это интенсивное развитие мужского танца, превалирование виртуозности в ущерб образному началу в исполнительском искусстве. Прогрессивные деятели Франции выступают против «танца ради танца».



Луи Дюпре (1697-1774) – продолжатель традиций XVII в. и основоположник новой техники мужского танца XVIII в. Благородство и картинность пластики, гармония и техническое совершенство. Развитие техники заносок и больших прыжков.

Дюпре – преподаватель танцев, учитель Новерра, Вестриса.

Вывод:

XVIII век, в котором разворачивалась деятельность философов-просветителей: Руссо, Вольтера, Дидро и других, — многое изменил в общественной жизни, что отразилось на развитии литературы, музыки, живописи, театра, в том числе балета.

Деятели эпохи Просвещения видели в театре могучее действенное средство пропаганды передовых идей просветительской философии.

Придворно-аристократическому бессодержательному балету они противопоставили свою, новую эстетическую программу: осмысленности, действенность, содержательность.

В Италии, Франции, Англии хореографы, каждый по-своему, искали четко выраженную форму нового балетного спектакля, новые возможности танцевальной техники, пантомимы, музыки, декоративного и костюмного оформления. Появились смелые новаторы, которые пытались освободить балет от рутины, от однообразия и штампов.

Это были Джон Рич и Джон Уивер в Англии, Хильфердинг в Австрии, итальянец Анджолини и француз Жан Жорж Новер.

Благодарю за внимание!