

Содержание

Добро пожаловать в волшебный мир балета!.....	9	Петя и Волк	60
Тщепная предосторожность.....	16	Ромео и Джульетта.....	62
Сильфида.....	20	Из России в Америку.....	66
Жизель.....	24	Родео.....	69
Котеллиа.....	28	Матросы на берегу.....	70
Русские идут!.....	32	Цирковая полька.....	72
Дон Кихот.....	34	Золушка.....	74
Лебединое озеро.....	36	Дафнис и Хлоя.....	78
Спящая красавица.....	42	Звезды балета.....	80
Щелкунчик.....	46	Конек-горбунок.....	85
Бродячий балет.....	49	Сон в летнюю ночь.....	88
Умиравший лебедь.....	50	Балетная искорка.....	90
Жар-птица.....	52	Словарик.....	92
Петрушка.....	55	Узнай больше о балете.....	94
Весна священная.....	58	Список композиций и источники фотографий.....	96

Пять позиций

Первая позиция Встань прямо, сведя пятки вместе и развернув ноги от бедра. Старайся развести носки в стороны как можно дальше.

Прослушай композицию № 2

Обычно часть балетного класса проходит у станка – горизонтальной перекладины, за которую держатся танцоры, выполняя упражнения.

Во время разминки и разогрева играет такая музыка.

Иногда в классе есть пианист, который играет вживую, следуя указаниям преподавателя.

Вторая позиция Стоя в первой позиции, отведи одну ногу вбок, вытянув стопу. Затем опусти пятку и встань так, чтобы вес тела поровну распределялся между обеими ногами. Расстояние между пятками должно равняться длине твоей стопы.

Композиция № 2

Знаменитый американский футболист из команды «Даллас ковбойс» Хершел Уокер однажды выступил с танцорами балетной труппы «Форт Уорт». По словам спортсмена, большой разницы между забиванием голов и исполнением пируэтов он не заметил – занятия балетом требовали от него такого же физического напряжения, как и привычные тренировки. Правда, при этом задействовались совсем другие группы мышц.

Третья позиция Стоя во второй позиции, придвинь правую ногу к себе, поставив ее перед левой. Пятка правой ноги должна касаться середины левой стопы. Носки по-прежнему указывают в стороны.

Четвертая позиция Стоя в третьей позиции, отведи правую ногу вперед так, чтобы пятка правой ноги находилась напротив носка левой, но на небольшом расстоянии. Старайся по-прежнему разворачивать стопы в стороны.

И наконец...

Пятая позиция Стоя в четвертой позиции, придвинь к себе правую ногу. Пятка правой ноги должна касаться большого пальца левой, а носки обеих ног должны указывать в стороны. Пока ты не разовьешь выворотность, устоять на ногах в таком положении будет непросто. Поэтому на первых порах танцоры выполняют упражнения, держась за станок.

Теперь ты знаешь основные балетные позиции!

Жизель

Оригинальная хореография: Жан Коралли и Жюль Перро

Музыка: Адольф Адан

Первая постановка: Париж, 1841 год

События разворачиваются в стародавние времена в небольшой французской деревушке. Там вместе со своей матерью живет хорошенькая девушка Жизель, мечтающая выйти замуж за юношу по имени Лойс. Она влюблена в него с того самого дня, как он появился в окрестностях деревни. Это глубоко ранит чувства местного лесничего Ганса, влюбленного в Жизель. Однако никто из жителей деревни не знает, что на самом деле Лойс – переодетый граф.

Однажды Лойс оказывается возле дома Жизели и танцует с ней, пока мать не велит девушке зайти в дом.

Увидев это, измученный ревностью Ганс решает тайно пробраться в дом юноши. Там он обнаруживает длинный бархатный плащ и серебряный меч. Пытаясь понять, что значат эти предметы, лесничий слышит приближающиеся звуки рожков и прячется.

«Жизель» – один из немногочисленных балетов XIX века, до сих пор сохраняющих почетное место в репертуарах многих трупп. Одна из причин его популярности – сложный образ главной героини, представляющий интересную задачу для балерины. Сперва Жизель предстает перед нами счастливой невинной девушкой, затем переживает предательство любимого, сходит с ума и, наконец, появляется в образе призрака. Исполнительница этой партии должна воссоздать на сцене множество разных настроений и состояний.

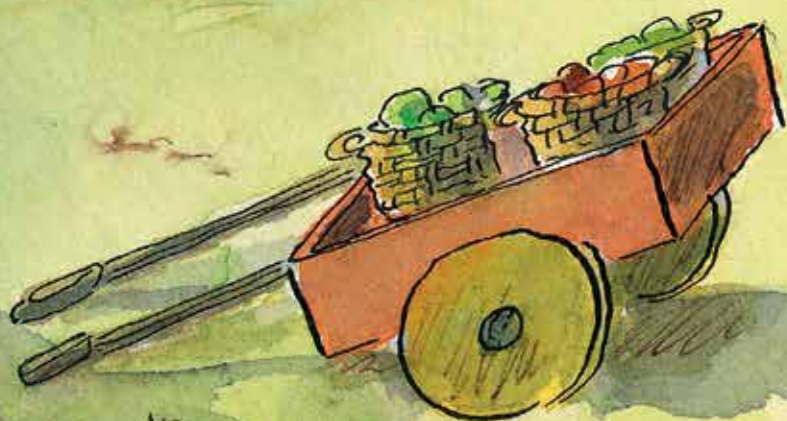
Прослушай композицию № 3

«Жизель» – один из первых балетов, для которого специально сочинили музыку. Для каждого персонажа композитор написал отдельную музыкальную тему, которая сопровождает его на протяжении всего представления, помогая зрителю прочувствовать настроение героя. Прослушай отрывок, который звучит во время первого появления Жизель и попробуй догадаться, что чувствует героиня в этот момент.

В деревню приезжает группа дворян. Жизель вместе с матерью приветствует высоких гостей, поражаясь их прекрасным нарядам и роскошным украшениям. Девушка танцует для них, а после их ухода рассказывает о них Лойсу. Как раз в этот момент появляется Ганс, разгадавший секрет юноши, и демонстрирует найденный им серебряный меч, на рукояти которого изображен тот же герб, что и на забытом дворянами рожке. «Он не крестьянин!» – восклицает лесник, в подтверждение своих слов трубя в рог.

Композиция № 3

Издали доносится ответный клич. Становится ясно, что возлюбленный Жизель – в самом деле граф Альберт, помолвленный с другой!

Сраженная горем Жизель бессильно падает на руки матери и умирает.

Спустя несколько ночей в глубине леса появляется, призывая своих подруг, королева виллисов – призрачных дев, умерших, не перенеся предательства своих женихов. Каждую ночь они восстают из могил, заманивая путни-

ков и заставляя их танцевать, пока те не упадут замертво от усталости. Дух Жизели вместе с остальными вовлекает в смертоносный танец лесника Ганса.

Той же ночью к могиле Жизели является граф Альберт. Королева виллисов заставляет его танцевать, но Жизель танцует вместе с ним, и благодаря силе ее любви графу удается дожить до утра, когда призраки исчезают. На прощание Жизель дарит любимому лилию, а затем исчезает навеки.

Язык балета – французский

Если хочешь стать балериной, тебе придется хотя бы чуть-чуть научиться французскому языку. Впрочем, это довольно весело и совсем не трудно! Вот несколько слов, который знает каждый начинающий танцовщик, а также описание движений, которые эти слова обозначают. Множество других балетных терминов ты найдешь в словарики в конце книги.

Батман тандю (battement tendu).

Отведи ногу от себя, не отрывая ее от пола. Движение можно выполнять вперед, в сторону или назад, затем возвращая ногу в исходную позицию. Это упражнение помогает растянуть и разогреть мышцы.

Аттитюд (attitude) – отведи ногу

назад и подними ее максимально высоко, согнув при этом колено и вывернув бедро.

Девлоппе (développé). Это название происходит от глагола développer – развивать. А значит,

и само движение должно развиваться постепенно. Согни одну ногу, подведя ее мысок к колену другой ноги. Затем медленно выпрямляй ногу, вытягивая ее вперед, в сторону или назад.

Арабеск (arabesque) – это классическая поза, которую ты увидишь множество раз в любом балете.

Стоя на одной ноге, вытяни вторую ногу назад. Старайся поднять ее как можно выше, не сгибая в колене (руки тоже должны находиться в особой позиции).

Жете (jeté). Слово “jeté” означает «брошенный», поэтому, выполняя это движение, ты должна как будто выбросить свое тело в воздух, перепрыгивая с одной ноги на другую. А гранжете – это большой прыжок вперед.

Плие (plié). Встань в первую или вторую

позицию, а затем согни ноги в коленях, развернув их в стороны. Выполняя плие по второй позиции, оставь пятки на полу. В первой же пятки должны оторваться от пола.

Знаменитые прыгуны

Профессиональные танцовщики могут подпрыгнуть на 120 – 150 см – а это, возможно, больше твоего роста! А некоторые из особенно одаренных исполнителей – например, Михаил Барышников на пике своей карьеры – могли подпрыгнуть и на 180 см, перескочив через голову взрослого мужчины! Мужчины обычно прыгают чуть выше, чем женщины.

Как же долго может человек оставаться в воздухе во время прыжка? Не так уж долго. Знаменитый баскетболист Майкл Джордан, один из величайших прыгунов большого спорта, задерживался в воздухе чуть больше секунды.

Примерно столько же длятся и прыжки лучших танцоров.

Коппелия

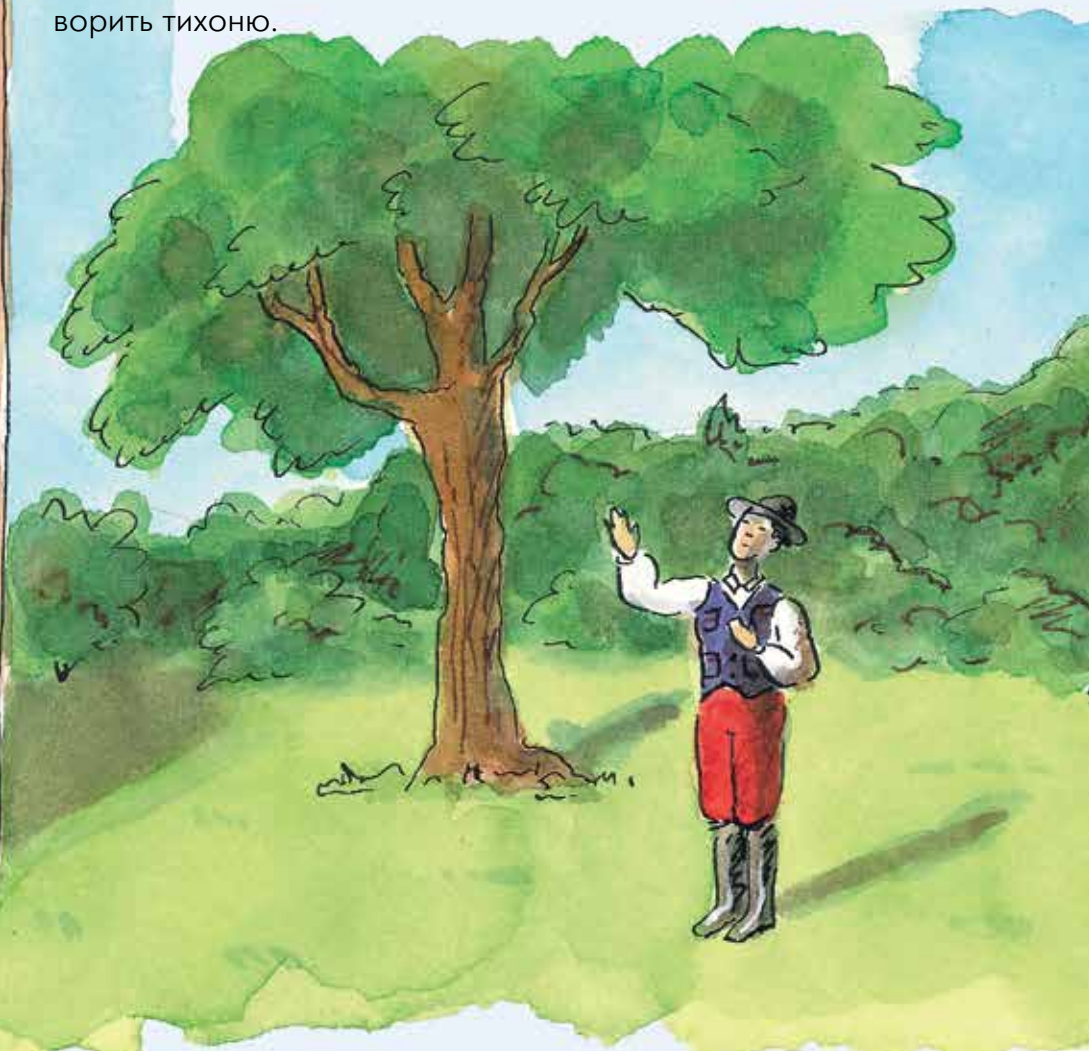
Оригинальная хореография – Артур Сен-Леон (либретто на основе сказки Э. Т. А. Гофмана)

Музыка: Лео Делиб

Первая постановка: Париж, 1870 год

Наиболее известная постановка: Мариус Петипа, 1884 год

В небольшой деревушке живет изобретатель по имени Коппелиус и его дочь – Коппелия. Целыми днями девушка сидит у окна, читая книгу, но никогда ни с кем не разговаривает. Даже самой дружелюбной из местных девушек, Сванильде, не удается разговорить тихоню.

Композиция № 4

Прослушай композицию № 4

До начала работы над музыкой к «Коппелии» композитор Лео Делиб побывал в Венгрии, и ему очень понравились местные народные мелодии. Вдохновленный венгерскими танцами, он написал веселую мазурку, которую затем включил в балет. Не правда ли, слушая этот фрагмент, так и хочется пуститься в пляс?

Однажды Сванильда застаёт своего жениха, Франца, перед окном Коппелии. Тот пытается обратить на себя внимание девушки, посылая ей воздушные поцелуи. Сванильда, увидев это, в слезах убегает.

Той же ночью доктор Коппелиус, отправившись на ежевечернюю прогулку, теряет ключ от дома. Сванильда находит его и уговаривает подруг пробраться в дом изобретателя, чтобы познакомиться с Коппелией. Тем временем Франц решает залезть в окно Коппелии по приставной лестнице.

Прокравшись в мастерскую изобретателя, девушки видят там множество кукол и инструменты для их изготовления. Здесь же за шторкой сидит и Коппелия, как всегда, читающая свою книгу. Сванильда не может удержаться от смеха, поняв, почему «дочка» изобретателя ни с кем не говорит – она ведь тоже всего лишь кукла. Девушки заводят кукол и смотрят, как те танцуют, но тут появляется доктор Коппелиус и прогоняет шалуний. В комнате остается лишь Сванильда, спрятавшаяся за шторкой, где сидит Коппелия.

Франц забирается в дом через окно и, увидев в комнате изобретателя, признается в желании жениться на его дочери. Доктор Коппелиус предлагает Францу выпить с ним и подливает в его бокал сонное зелье.

Как ты помнишь, в первых балетах женщинам принимать участие не позволялось. Однако ко временам «Коппелии» ситуация изменилась, и балерины стали настоящими звездами танца. Даже мужские партии – например, партию Франца – нередко исполняли переодетые женщины.

Спящая красавица

Оригинальная хореография: Мариус Петипа
Музыка: Петр Ильич Чайковский
Первая постановка: Санкт-Петербург, 1890 год

Однажды в сказочном королевстве родилась прекрасная принцесса. На пышное празднество пригласили всех фей, кроме злой Карабос. Она очень обиделась на короля с королевой и ворвалась в зал, чтобы в отместку наслать проклятие на их новорожденную дочь.

Карабос пообещала, что в день своего 16-летия принцесса уколется палец о веретено и умрет. К счастью, Фея Сирени еще не успела сделать подарок девочке. Отменить проклятие было не в ее силах, но она придумала, как смягчить его: уколется палец, принцесса не умрет, а лишь уснет крепким сном. Когда прекрасный принц найдет и поцелует ее, чары рассеются.

Многие прекрасные балеты основаны на сюжетах сказок. Например, «Спящая красавица» создана по мотивам сказки французского писателя Шарля Перро (ты наверняка знаешь эту историю наизусть, а балет довольно точно ее повторяет). Кроме того, «Спящая красавица» стала первой успешной постановкой на музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского.

И танцевала она долго и счастливо...

Однажды во время исполнения «Спящей красавицы» в зале находилась восьмилетняя девочка по имени **Анна Павлова**. Ей так понравился балет, что она решила непременно стать танцовщицей. Скоро ты снова встретишь ее имя на страницах этой книги – она стала одной из величайших балерин всех времен.

После праздника король издал приказ, запрещающий использовать в королевстве любые острые предметы, о которые могла бы уколоться принцесса. Маленькая Аврора выросла и превратилась в прекрасную девушку.

В 16-й день рождения Авроры во дворце устроили большой бал. В разгар праздника во дворец появилась незнакомая старуха, которая преподнесла принцессе букет цветов. Взяв его в руки, Аврора уколола палец – Карабос спрятала веретено в цветах! Принцесса тут же погрузилась в зачарованный сон, а вслед за ней уснуло и все королевство.

