

УДК 7.08

М.Г.Тиницкая (3 курс, каф. УМО), Н.А.Нарышкина, д.иск., проф.

О ТРАДИЦИЯХ И НОВАТОРСТВЕ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА (НА ОПЫТЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ)

Возрождение лучших культурных театральных традиций является на сегодняшний день актуальной задачей. Цель работы заключалась в изучении традиций и определении тенденций новаторства русского балета на петербургской сцене. Тема и задачи исследования продиктовали структуру работы. Каждый из разделов работы посвящён рассмотрению определённой балетной традиции и анализу причин её становления и последующего развития. Чтобы решить поставленные задачи, в ходе работы использовался комплексный метод, включающий в себя биографический, содержательно-формальный и исторический методы.

Основное содержание работы, подчеркивающее ее новаторство:

- впервые проводится анализ влияния произведений А.С.Пушкина на балетное искусство;
- исследуется проблема использования музыки Чайковского для современной балетной постановки;
- анализируется вклад Г.С.Улановой в формирование петербургской балетной школы;
- анализируется современный вариант постановки классического балета «Спящая красавица» на сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени М.П.Мусоргского;
- обобщается опыт детских хореографических коллективов.

«Спящая красавица» П.И.Чайковского, написанная в 1888-1889 годах, составляет «золотой фонд» репертуара музыкальных театров. Чайковский говорил: «Спящая красавица» – едва ли не лучшее из всех моих сочинений». Замысел постановки и либретто по мотивам сказки Ш.Перро принадлежал директору императорских театров Н.Всевожскому. Премьера этого балета в постановке М.Петипа состоялась больше века назад в Петербурге и имела безоговорочный успех. С тех пор «Спящая красавица» выдержала немало хореографических редакций.

Нами проанализирован балет в редакции народного артиста России Ф.В.Лопухова, где содержание либретто Всевожского было сохранено режиссером Боярчиковым. «Спящая красавица» – характерный пример балетного симфонизма, ставшего одной из традиций, заложенной Петипа. Другой традицией стало слияние музыки и хореографии, которая в этом балете удивительно изобретательна. Большую выразительность постановке придают роскошные театральные костюмы, соответствующие эпохе Людовика XIV, помогающие артистам в раскрытии образов. Декорации также соответствуют эпохе. Для подчёркивания «вечности» темы используются движущиеся декорации. В их цветовом решении преобладают тёплые тона, символизирующие победу добра. Музыка П.И.Чайковского, сливаясь по традиции Петипа с хореографией, соответствует чувствам и настроению героев. Уникальность «Спящей красавицы» заключается в том, что ни в одном другом произведении Чайковского нет такой силы света. Хотя в сказке и присутствует злая сила, но мрачные моменты тонут в потоке светлых мелодий. Балетмейстер Боярчиков стремился приблизиться с одной стороны к оригинальной постановке 1890 года, а с другой – добиться максимально возможной современности трактовки.

На основании проведённого исследования сделаны следующие выводы:

- традиции русского классического балета складывались в Петербурге более чем два с половиной века под влиянием целого ряда событий и персоналий, которые в свою очередь способствовали формированию новых тенденций;

- именно в петербургском (ленинградском) классическом балете появились национальные патриотические мотивы;
- сегодня искусство балета с успехом обеспечивает единство танца, музыки, художественного оформления и мысли, благодаря которому современные классические постановки сохраняют традиции и дышат новаторством.

Каково будущее традиций и новаций классического балета? Для ответа на этот вопрос нами рассмотрена деятельность Санкт-Петербургских детских школ искусств, из которых наиболее видными являются школа искусств №1 имени Г.В.Свиридова и лицей искусств «Санкт-Петербург».

Обратимся к видеозаписи танца «Тени» из 3-его акта балета «Баядерка», который исполнялся учениками, в том числе и автором данной работы, Санкт-Петербургской школой искусств №1 имени Г.В.Свиридова. Мастера балета всего мира считают «Тени» лучшим классическим танцем, который когда-либо ставил М.Петипа. Здесь балетмейстер добился более глубокого, по сравнению со всеми другими своими постановками, драматического и нравственного содержания. Танец «Тени» невероятно точно пластически выражает такое философское понятие, как «бессмертие». Помимо этого, танец служит примером идеального слияния традиций и новаторства. Итак, традиции классического балета не уходят с петербургской сцены. А их тщательное сохранение может начаться ещё на уровне детской школы искусств. Люди, которые с детства начинают интересоваться классическим балетом, а, ещё лучше, заниматься им, способствуют возрождению, сохранению и развитию лучших культурных традиций.

Современному обществу нужны культурные воспитанные люди, проводники в жизнь новых национальных идей. До тех пор пока российские девочки и мальчики с детства будут заниматься балетным искусством и, работая над собой, совершенствовать свои хореографические навыки, они будут, продолжая лучшие традиции русского классического балета на петербургской сцене, открывать новые грани в искусстве.