

2 ноября

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БАЛЕТА

Выставка книг
из библиотеки
СПБГИКит

Книга охватывает начальную пору балета стран Западной Европы и рассматривает пути его самоопределения в ряду других театральных искусств. Разделы и главы посвящены балетному театру Франции, Италии, Австрии, Англии, Швеции, Дании, Польши, судьбам наиболее крупных хореографов и танцовщиков этих стран.

Факты о балете

Почти до конца XVII века в балете танцевали только мужчины. Для женщин это считалось неприличным, так как их массивные туалеты с длинными юбками и жёсткими корсетами не позволяли нормально двигаться. Даже женские роли играли молодые танцоры в париках и костюмах.

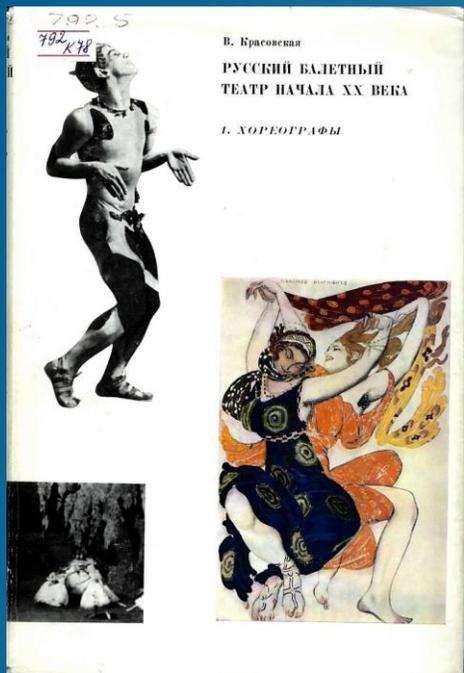

Факты о балете

В первые годы после появления балет был ближе к традиционным танцам. И только в XIX в. итальянская балерина Мария Тальони начала танцевать не как обычно, а на кончиках пальцев. Она готовилась выступить в роли Сильфиды – вечно юной, легкой феи. Чтобы передать ее воздушность, Мария придумала балансировать на самом носочке ноги, на пуанте – обуви, укрепленной на носке пробкой, чтобы на него можно было переместить весь вес. Это оказалось так поразительно, что изменило всё балетное искусство, и с тех пор балерины танцуют именно так.

Мария Тальони

Книга освещает предреволюционные годы русского балетного театра. Короткий период богат событиями. Здесь и противоречивые поиски, и борьба направлений.

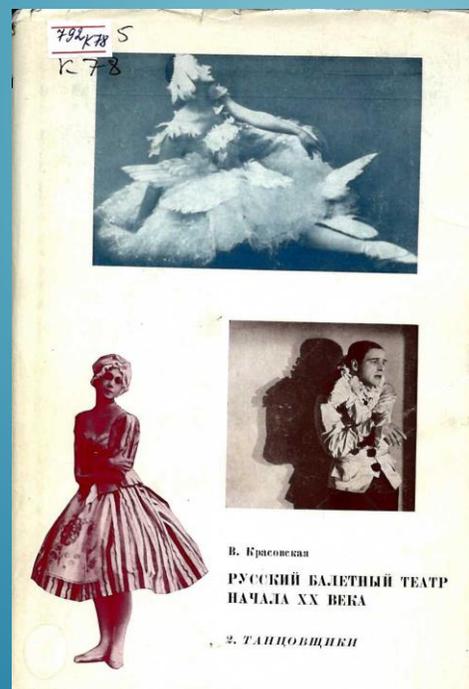
Первая часть исторического исследования доктора искусствоведения В. М. Красовской охватывает судьбы крупных хореографов, таких, как Н. Г. Легат, А. А. Горский, М. М. Фокин, В. Ф. Нижинский и некоторых других.

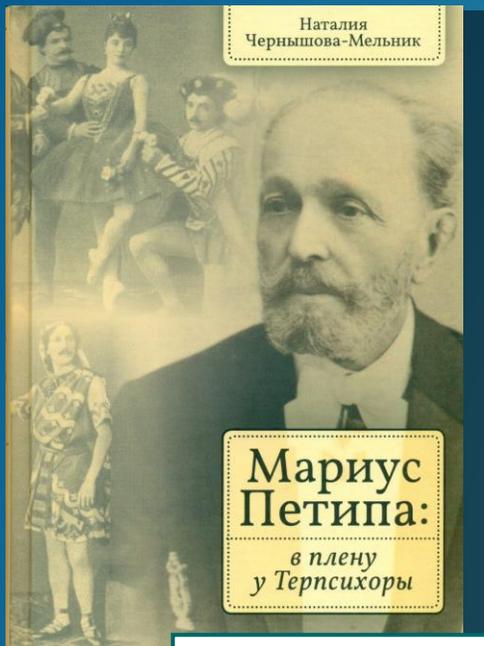
*М. Ф. Кшесинская – Лиза.
«Тщетная предосторожность»*

«Золотая рыбка». Сцена из балета

Вторая часть посвящена танцовщикам. Ее главы рассказывают о творчестве А. Павловой, Т. Карсавиной, О. Спесивцевой, М. Кшесинской, Е. Гельцер, С. Федоровой, М. Мордкина, В. Тихомирова, П. Владимирова и многих других артистов, составивших славу русского балета.

В книге, написанной на документальном материале, с использованием многочисленных театральных обзоров, опубликованных в периодической печати, предстает широкая панорама развития русского балета второй половины XIX века.

Автор подробно рассказывает о театральном процессе: обновлении репертуара, ведущих танцовщиках, музыкантах, художниках — словом, обо всех представителях мира «закулисья», чьими усилиями и творческим вдохновением создается неповторимая магия настоящего Искусства.

В центре повествования — судьба Мариуса Петипа. Француз по происхождению, он приехал в молодом возрасте в Россию с целью поступить на службу танцовщиком в дирекцию Императорских театров и стал

впоследствии выдающимся хореографом, «отцом» русского классического балета, творцом целой эпохи.

Факты о балете

Мариус Петипа — педагог и балетмейстер, создатель классического репертуара, автор знаменитых балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Раймонда», «Дон Кихот». За годы работы в Императорских театрах Петипа поставил около 60 спектаклей. Многие из них и сегодня не выходят из репертуаров театров по всему миру.

Группа из балета «Снежная королева». СПб, Большой театр. 1855 г.
Вторая слева — М. Ф. Киселёва

Королева Бриганца — Азорра с четырьмя кавалерами.
«Спящая красавица». СПб, Мариинский театр. 1890 г.

В. А. Никитина — принцесса Флорина
и Эдвард Чекетти — Губбая птица.
«Спящая красавица». СПб,
Мариинский театр. 1890 г.

Мазурка. «Пачита». СПб, Мариинский театр. 1892 г.
Первый справа — М. М. Фокин

Мемуары Тамары Платоновны Карсавиной стали классикой литературы о балете. Знаменитая балерина с трогательной теплотой рассказывает о первых уроках танцев, обучении в Императорском балетном училище и триумфальных выступлениях вместе с Нижинским и Гердтом в великолепных постановках на лучших сценах европейских столиц. Партнерша Фокина и главная исполнительница в его постановках "Жар-птица", "Шехеразада", "Павильон Армиды", "Египетские ночи", одна из звезд легендарной труппы Сергея Дягилева, изысканным артистизмом отразила воздействие импрессионизма на русскую школу танца.

«Жар-птица», 1910

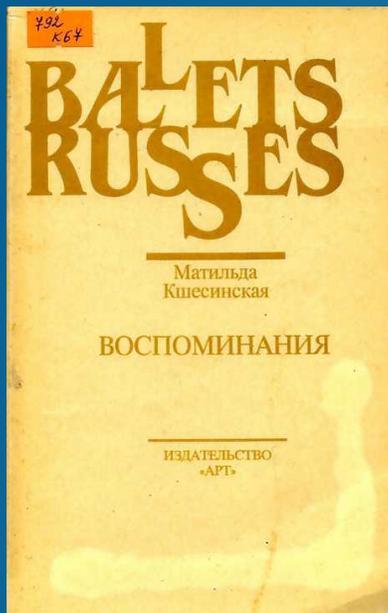

«Шехеразада», 1912

«Жизель», 1910

Повествование создает образ яркой и артистичной танцовщицы. Искренняя преданность призванию и высокая интеллигентность были отличительными чертами ее личности. Превращение маленькой девочки в балерину мировой величины оживает на этих страницах в словах, исполненных нежной признательности коллегам и благодарности учителям.

"Воспоминания" Матильды Феликсовны Кшесинской (1892-1971), написанные ею уже в старости, удивительно ярко и подробно воссоздают ее необычную жизнь, счастливую и драматичную одновременно. Одна из самых талантливых балерин в истории балета, блистательная женщина, фаворитка цесаревича Николая Александровича, будущего Николая II, возлюбленная Великого князя Сергея Михайловича и жена другого Великого князя, Андрея Владимировича, Кшесинская прожила без малого сто лет, до конца своих дней сохранив интерес к жизни и прекрасную память.

Факты о балете

Пуанты изготавливаются вручную. Чтобы сшить один пуант, надо совершить около 100 технологических операций и соединить более 50 деталей. Последней операцией является сушка пуант в специальных печах.

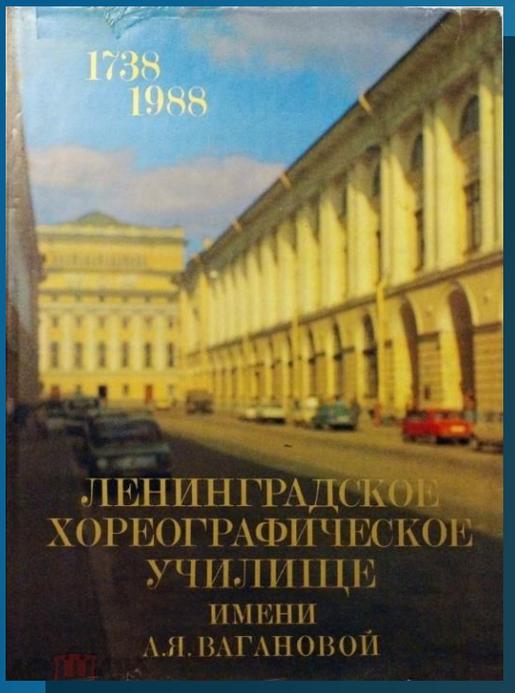
«Эсмеральда»

«Дочь фараона»

Факты о балете

Пуанты редко живут более нескольких недель, а то и дней. В среднем у примы за год расходуется около 300 пар балетной обуви, то есть, с учётом выходных дней, около 1 пары ежедневно.

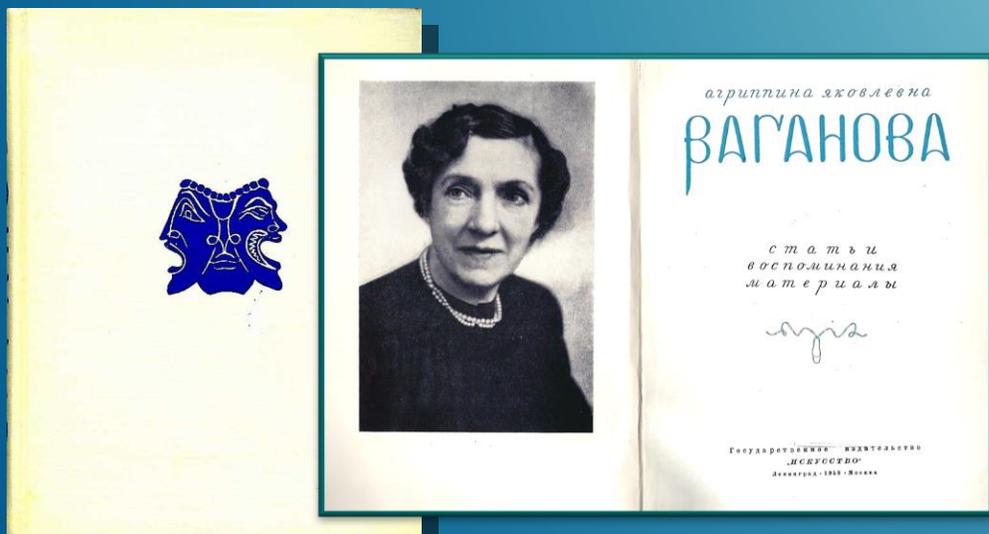
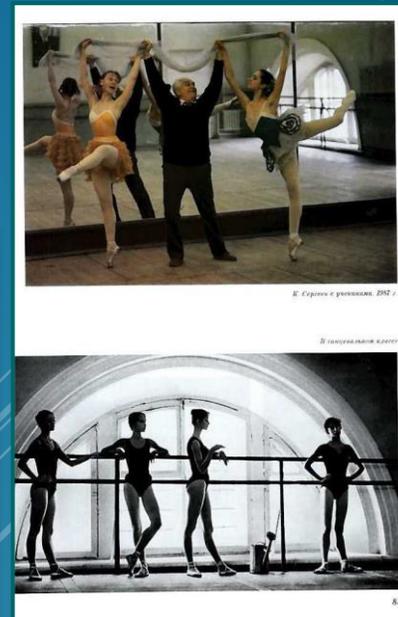
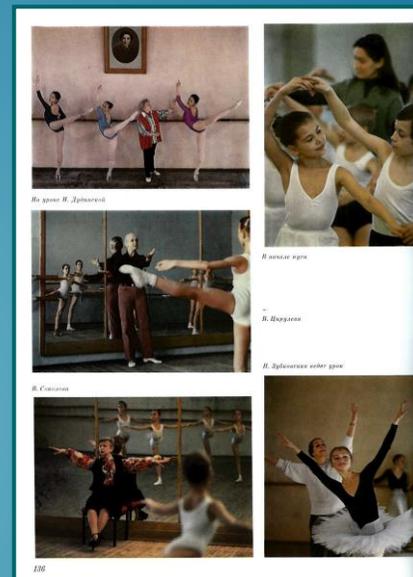
Альбом-монография освещает историю создания, становления и развития старейшей русской балетной школы за 250 лет ее существования - с 1738 по 1988 гг. В альбоме: 460 (128 цветных и 332 ч.-б.) фотоиллюстраций в тексте.

Факты о балете

Профессионально обучаться искусству балета дети начинают с 10-11 лет. Но встать на пуанты можно не ранее, чем через 6 месяцев, чтобы кости стопы не деформировались.

В 10 лет – ученик, а в 12-13 может впервые выйти на сцену, в 17-18 вступает в труппу. Ученичество заканчивается, обучение продолжается.

Каждый день, всю жизнь.

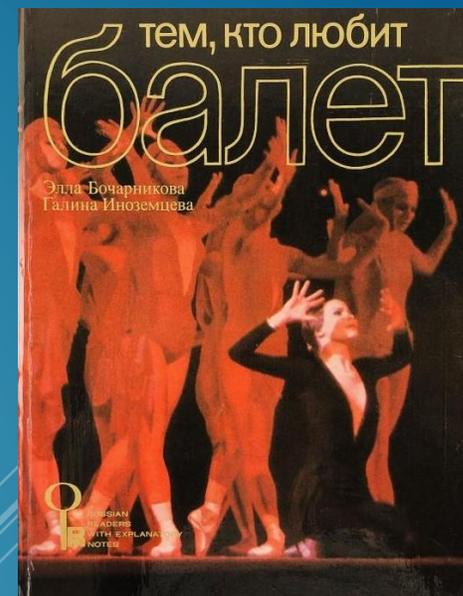
В творческой жизни Агриппины Яковлевны Вагановой (1879-1951) отчетливо различаются два периода. О первом из них — сценической карьере танцовщицы — она вспоминала с горечью, второй — послереволюционная педагогическая деятельность — принес ей мировое признание. И все же эти периоды взаимосвязаны. В неудовлетворенности артистической карьерой кроются истоки последующих достижений. Она стала первым в нашей стране профессором хореографии. Результатом ее неустанного труда, длившегося не одно десятилетие, стала целая плеяда замечательных танцовщиц, ставших звездами нашего балета.

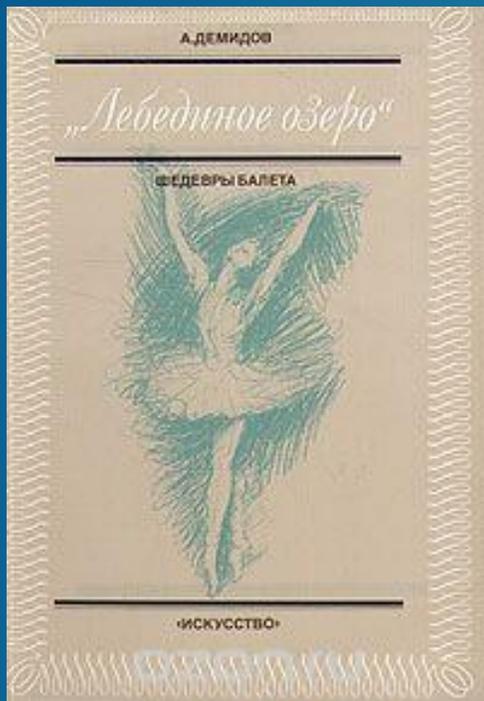
Книга для чтения (с комментарием на испанском языке) «Тем, кто любит балет" - это иллюстрированный рассказ о рождении и становлении русского балета, о великих постановщиках и исполнителях, знаменитых на весь мир спектаклях.

В одной из глав книги подробно рассказывается о трех жемчужинах русского балета - спектаклях «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», музыку к которым написал наш великий соотечественник, композитор Петр Ильич Чайковский. Именно с них началось триумфальное шествие русского балета по всему миру.

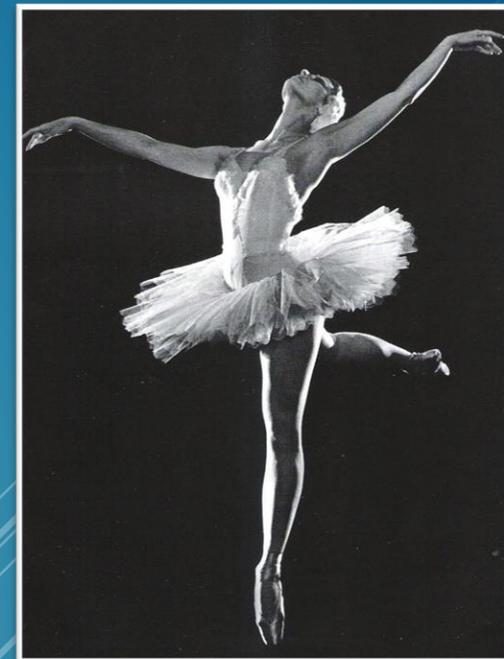
Факты о балете

Вершиной балетного мастерства считается фуэте – молниеносный поворот с захлестывающим движением ноги. Впервые 32 фуэте выполнила итальянская балерина Пьерина Леньяни на сцене Императорского Мариинского театра в 1893 году во время премьеры балета «Золушка». Рекорд же, по всей видимости, принадлежит Софье Головкиной, которая делала фуэте 100 раз. По крайней мере, существует такая легенда.

В книге излагается история создания первого балета П. И. Чайковского и его сценическая история на русской сцене. Подробно анализируется постановка "Лебединого озера" в Большом театре при жизни Чайковского балетмейстером Рейзингером и позднейшие его постановки Петипа, Горским, Вагановой, Лопуховым, Бурмейстером, Григоровичем. Книга богато иллюстрирована.

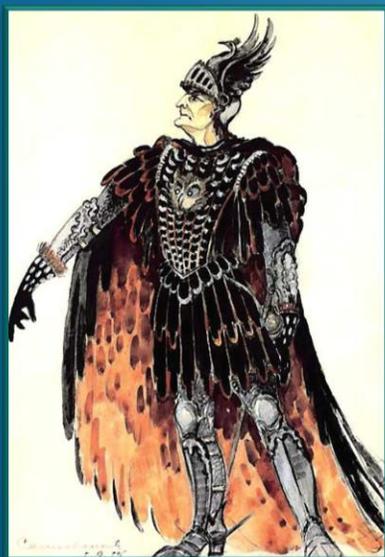

Одетта – М. Плисецкая

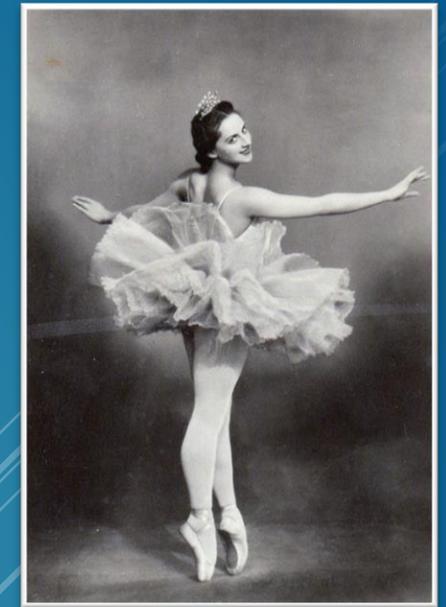
Эскиз костюма Ротбарта.
Худ. С. Самохвалов.
Большой театр. 1952 г.

Эскиз декорации к 3 акту.
Худ. А. Головин.
Большой театр. 1901 г.

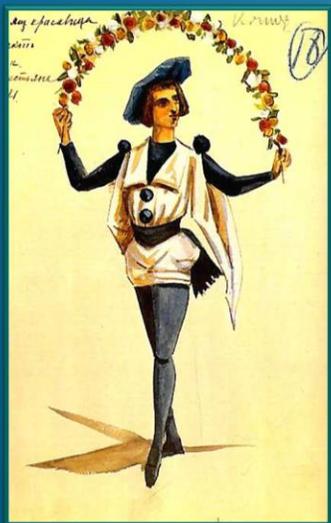

Книга дает наиболее полное представление об истории создания балета «Спящая красавица» и его основных постановок. В ней рассказывается о спектаклях-предшественниках, шедших в Париже в 1829 и 1849 гг. Дается реконструкция первого сценического воплощения балета, премьера которого состоялась в Петербурге в 1890 году. Подробно описаны постановки, созданные А.Горским, А.Мессерером, К.Голейзовским, К.Сергеевым, Ю.Григоровичем. Даются портреты балерин - исполнительниц партии Авроры - от К.Брианцы и М.Кшесинской до М.Семеновы, Г.Улановой, Н.Дудинской и других.

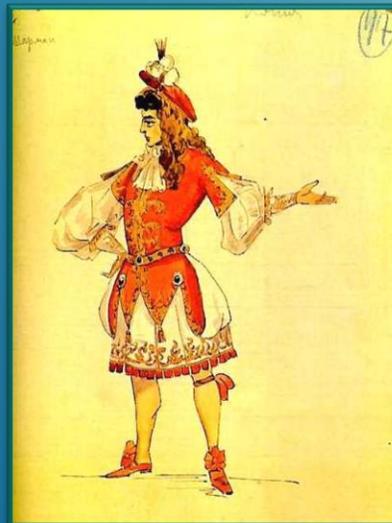

Аврора – А. Шелест

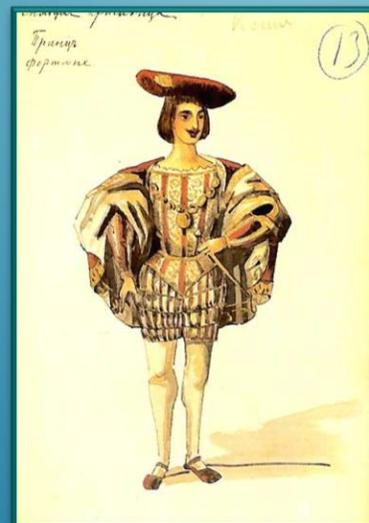
Эскизы костюмов. Худ. И. А. Всеволожский.

Крестьянин

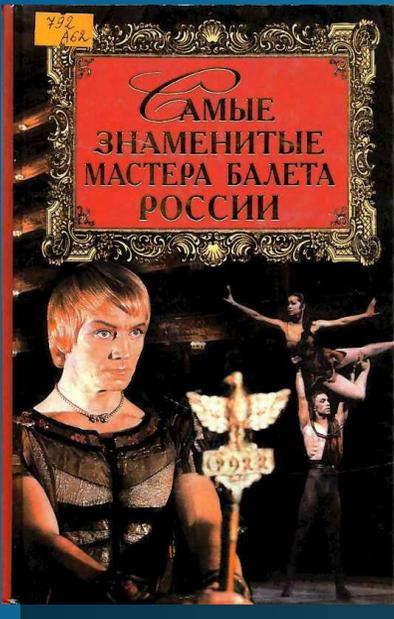

Принц Шарман

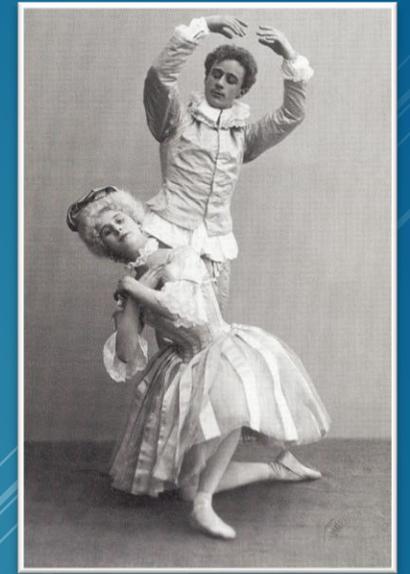

Принц Фортюне

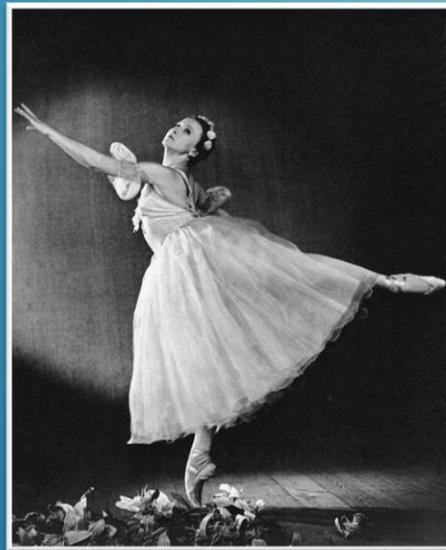
Книга, предлагаемая читателю, — своеобразная история русского балета в лицах. Великие реформаторы танца, блистательные балерины и танцовщики, талантливые балетные педагоги — каждый из них имел собственную, подчас драматическую судьбу. Объем книги не позволил авторам включить в нее все известные имена. Выбор был остановлен на тех, кто, по мнению авторов, внес наиболее значительный вклад в развитие балетного искусства России XIX-XX веков. Кто же они, те люди, которые на протяжении трех столетий создавали славу русского балета?

Михаил Фокин, Анна Павлова, «Арлекинада»

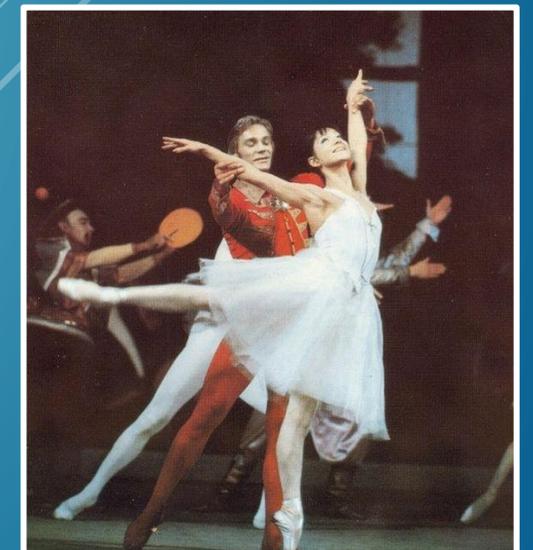
Ольга Лепешинская, «Дон Кихот»

Галина Уланова, «Жизель»

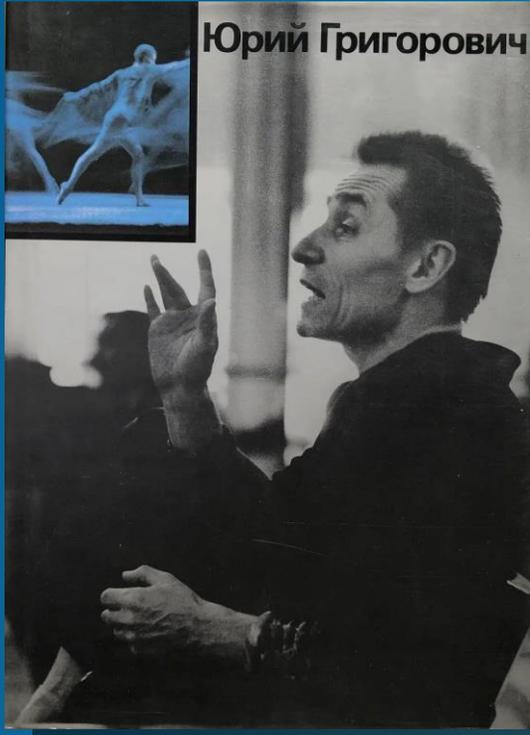

Ирина Колпакова, «Раймонда»

Екатерина Максимова, Владимир Васильев, «Щелкунчик»

Ю. Григорович в спектаклях Мариинского театра

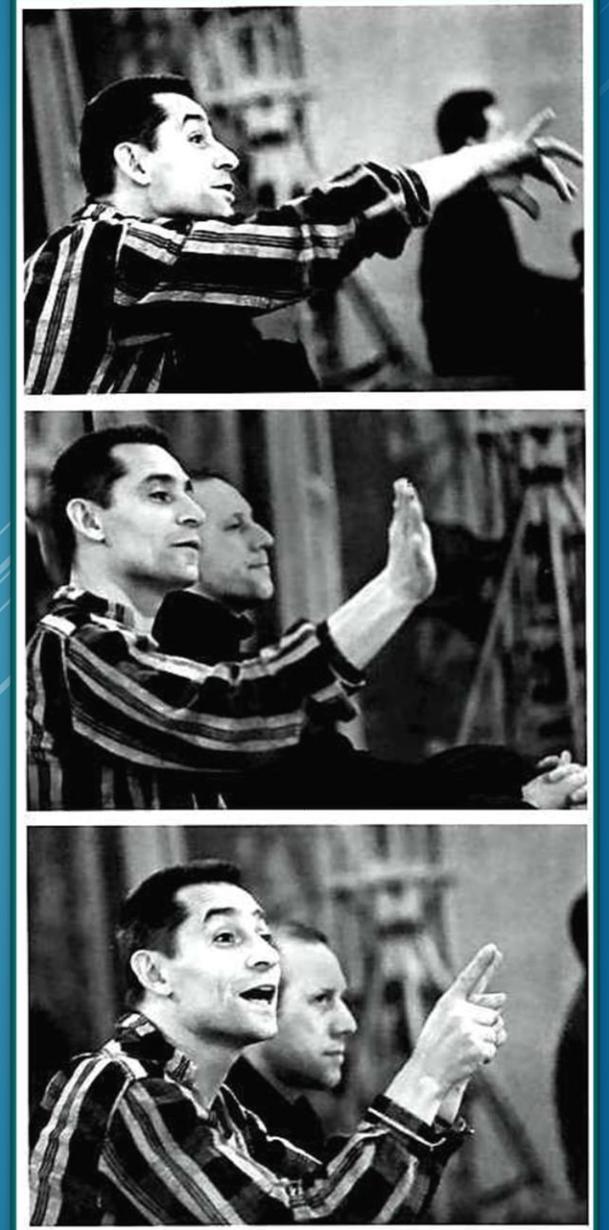

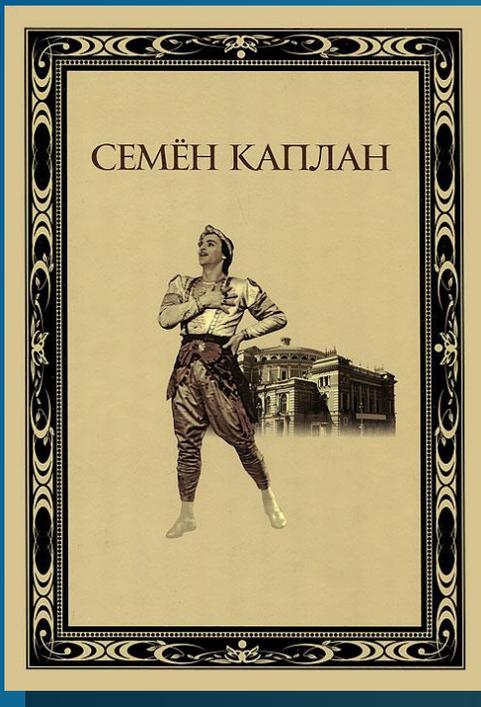
Книга-альбом ярко и красочно иллюстрирует жизнь талантливого балетмейстера Юрия Григоровича. В ней нашли отражение его творческая и личная жизни, которые слились воедино в искусстве.

Юрий Григорович принадлежит к тем художникам в истории балетного искусства, с именами которых связаны важнейшие этапы его развития. Артистом балета и хореографом он проработал более 70 лет. Из них 30 лет руководил Большим театром. Юрий Григорович поставил 21 спектакль и работал с Максимовой, Плисецкой, Лиепой и Васильевым. В труппе его называли великим диктатором.

Лебединое озеро. Репетиция

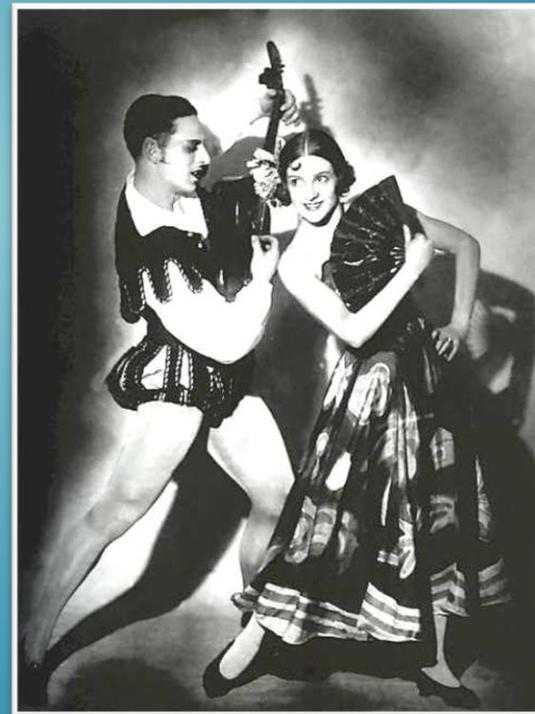

Эта книга посвящается не только юбилейной дате - 100-летию со дня рождения известного ленинградского танцовщика и педагога Семёна Соломоновича Каплана, но она признана пробудить интерес к временам прошедшим и к судьбе русского балета. Путь, пройденный одним танцовщиком, становится не только его биографией, но и страницей истории театра, города и эпохи, в которую он жил и творил. Книга иллюстрирована фотографиями из личного архива семьи артиста.

Факты о балете

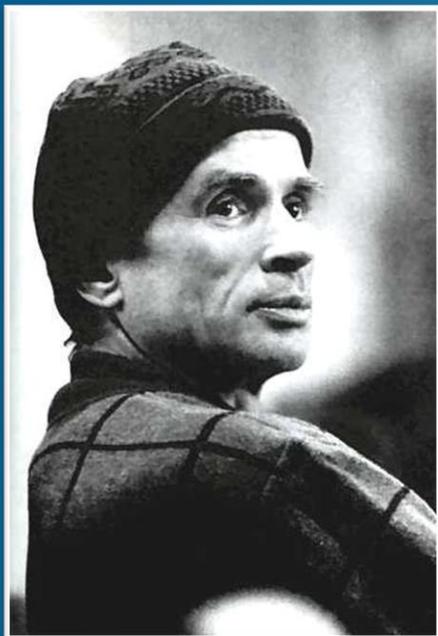
Во время выступления танцор поднимает балерину приблизительно 100 раз, если учесть то, что женщина весит в районе 50 кг, то получается сумма в 5 000 кг. Многие ли могут похвастаться тем, что за 2 часа выполнят такую нагрузку? А ведь перед выступлением была еще и разминка, и репетиция ... Хорошим партнером для балерины считается тот, кто создает безопасность и может удержать танцовщицу, и держит ее так, что в «ледяном» освещении линии ее тела выглядят безупречно. Это настоящее искусство.

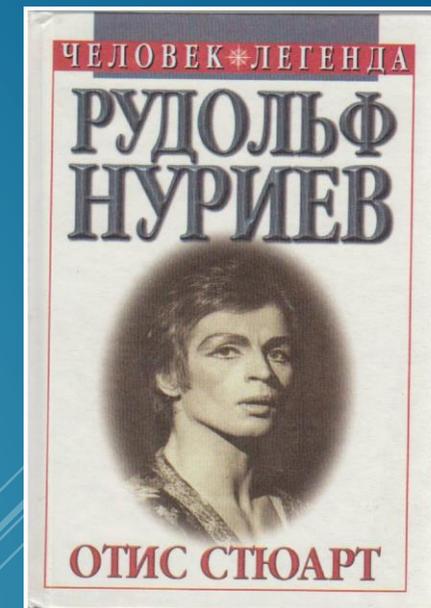
Н. Дудинская и С. Каплан в балете «Дон Кихот»

С. Каплан – Абдерахман в балете «Раймонда»

Книга Отиса Стюарта - подробное и увлекательное жизнеописание Рудольфа Нуриева, целых три десятилетия безраздельно царствовавшего в мире классического танца. Этого блистательного балетного танцовщика неизменно отличали жажда жизни, вечное стремление к свободе творчества и артистического самовыражения, экстравагантность и любовь к роскоши. Перед читателем предстают наиболее значимые и драматические события жизни Нуриева: нищее детство, первые годы работы в Кировском театре, бегство на Запад, стремительный взлет к вершине всемирной славы.

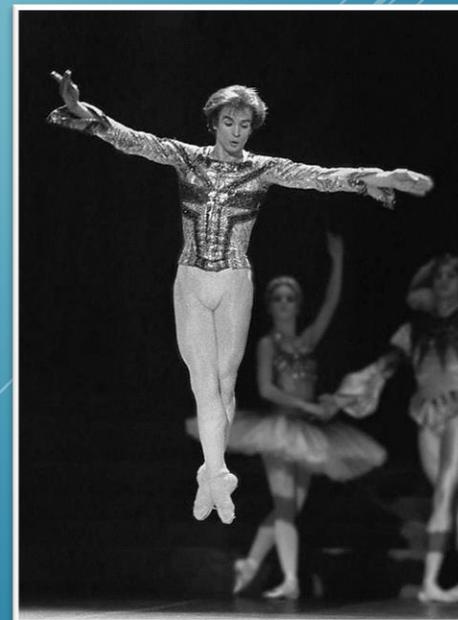

Факты о балете

Вы наверняка видели, как артисты балета неестественно выворачивают ступни во время танца. Оказывается, эти позиции пришли из фехтования! С учётом того, что в балете изначально танцевали только мужчины, неудивительно. Выворотность ног облегчает быстрое передвижение в любом направлении.

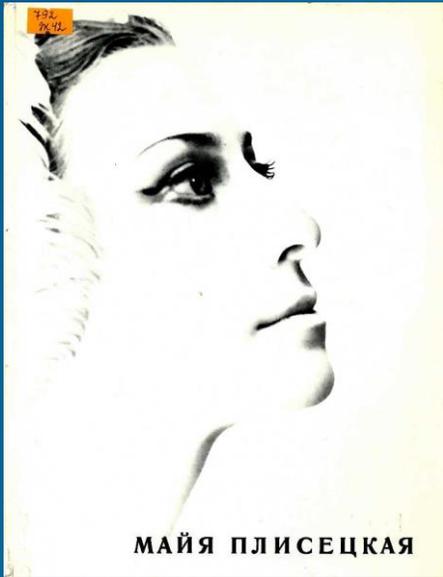
«Манфред»

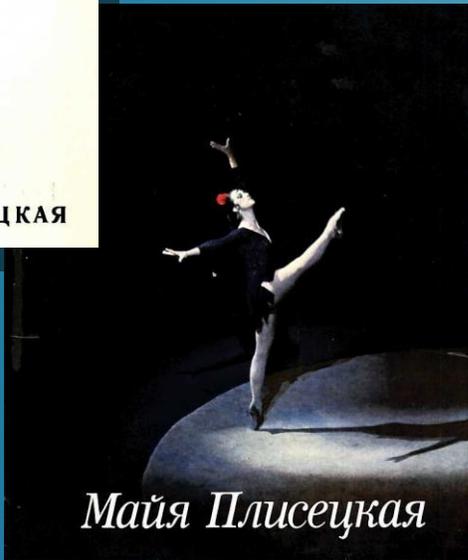
«Раймонда»

«Баядерка»

Автор альбома — известный танцовщик Леонид Жданов — рассказывает о Плисецкой, показывая. Он отлично чувствует особенности ее искусства, он влюблен в балет, в его праздники и его нелегкие, полные напряженного труда будни, и он умеет воплотить в своих подлинно художественных фотографиях душу танца.

200 кадров ждановского альбома — это своеобразный маленький фильм о Плисецкой. В нем есть своя драматургия и своя музыка. Монтируя эти кадры, Леонид Жданов умеет передать не только атмосферу каждого балета и подсказать его сюжетное развитие. Он дает нам возможность проследить за эволюцией танца, почувствовать характер и динамику движений, заглянуть на крупных планах в глаза балерины.

Факты о балете

Есть стереотип, что балерин изнуряют диетами. Это неправда. Артисты просто должны быть в форме. Идеальная масса тела для балерины составляет 38,5 – 59 кг. К примеру, Майя Плисецкая в свой список нежелательных продуктов вносила кофе, мучные изделия, мясо, молочные продукты, яйца и сахар. Но голодать балеринам нельзя. На многочасовых тренировках им нужны силы и выносливость.

М. Плисецкая в балете «Лебединое озеро»

Книга рассказывает о судьбе народной артистки РСФСР А. Е. Осипенко, которая много лет была одной из ведущих ленинградских балерин. В центре внимания автора - партии, созданные танцовщицей в содружестве с балетмейстерами: Ю. Григоровичем, И. Бельским, Л. Якобсоном, И. Чернышевым, Б. Эйфманом.

Факты о балете

Неотъемлемая часть наряда любой балерины – пачка. Их до сих пор изготавливают только вручную. На пошив одной штуки уходит от 2-3 дней кропотливого труда и 13-15 метров фатина. Существует два вида пачек. «Романтическая» (её ещё называю «шопеновской») – пышная, струящаяся юбка длиной до колена или ниже. Иногда к образу добавляются воздушные рукавчики, что придаёт образу лёгкость и воздушность.

Но с развитием балетной техники понадобилась ещё большая свобода движений ног, и пачка укоротилась и уплотнилась. Такая пачка немного походит на блюдце, её стандартный радиус около 50 см и танцуются в ней балеты, считающиеся сегодня классическими.

балета

М. А. Ильичева

**Ирина
Колпакова**

Автор прослеживает творческий путь народной артистки СССР И. А. Колпаковой, в течение длительного времени являющейся ведущей балериной Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова.

Книги, представленные на выставке

- Красовская, В. М. *Западноевропейский балетный театр : от истоков до середины XVIII века : очерки истории* / В. М. Красовская. - Москва : Искусство, 1979. - 295 с.
- Красовская, В. М. *Русский балетный театр начала XX века. Кн. 1. Хореографы* / В. М. Красовская. - Л. : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1971. - 526 с.
- Красовская, В. М. *Русский балетный театр начала XX века. Кн. 2. Танцовщики* / В. М. Красовская. - Л. : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1972. - 456 с.
- Чернышова-Мельник, Н. *Мариус Петипа : в плену у Терпсихоры* / Н. Чернышова-Мельник. - Санкт-Петербург : Реноме, 2019. - 312 с., [24] с. ил.
- Карсавина, Т. П. *Театральная улица : воспоминания : пер. с англ.* / Т. П. Карсавина. - М. : Центрполиграф, 2004. - 319 с. - ISBN 5-9524-1053-7.
- Кшесинская, М. Ф. *Воспоминания* / М. Ф. Кшесинская. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 1992. - 414 с. : ил.
- Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой : альбом. - Л. : Музыка, 1988. - 160 с. : ил.
- Ваганова, А. Я. *Статьи. Воспоминания. Материалы* / А. Я. Ваганова. - Л. ; М. : Искусство, 1958. - 343 с. : ил.
- Бочарникова Э. В. *Тем, кто любит балет : книга для чтения с коммент. на исп. яз.* / Э. В. Бочарникова, Г. В. Иноземцева. - М. : Русский язык, 1987. - 247 с.
- Демидов, А. П. *Лебединое озеро : шедевры балета* / А. П. Демидов. - М. : Искусство, 1985. - 366 с. : ил. - (Шедевры балета).
- Константинова, М. Е. *Спящая красавица* / М. Е. Константинова. - М. : Искусство, 1990. - 239 с. : ил. - (Шедевры балета).
- Амиргамзаева, О. А. *Самые знаменитые мастера балета России* / О. А. Амиргамзаева, Ю. В. Усова. - М. : Вече, 2002. - 480 с.
- Семён Каплан. *Жизнь и творчество* / сост.: Н. С. Гамба, Б. В. Бланков. - СПб. : ДЕАН, 2012. - 252 с. : ил., фот. - (Звёзды мирового балета).
- Юрий Григорович : фотоальбом. - М. : Планета, 1987. - 271 с. : ил.
- Стюарт, О. *Рудольф Нуриев. Вечное движение* / О. Стюарт. - Смоленск : Русич, 1998. - 432 с. - (Человек-легенда).
- Жданов, Л. *Майя Плисецкая : фотоальбом* / Л. Жданов. - М. : Искусство, 1965. - 200 с. : ил.
- Зозулина, Н. Н. *Алла Осипенко* / Н. Н. Зозулина. - Л. : Искусство, 1987. - 263 с. : ил. - (Солисты балета).
- Ильичева, М. А. *Ирина Колпакова* / М. А. Ильичева. - 2-е изд., доп. - Л. : Искусство, 1986. - 204 с., [18] л. ил. - (Солисты балета).