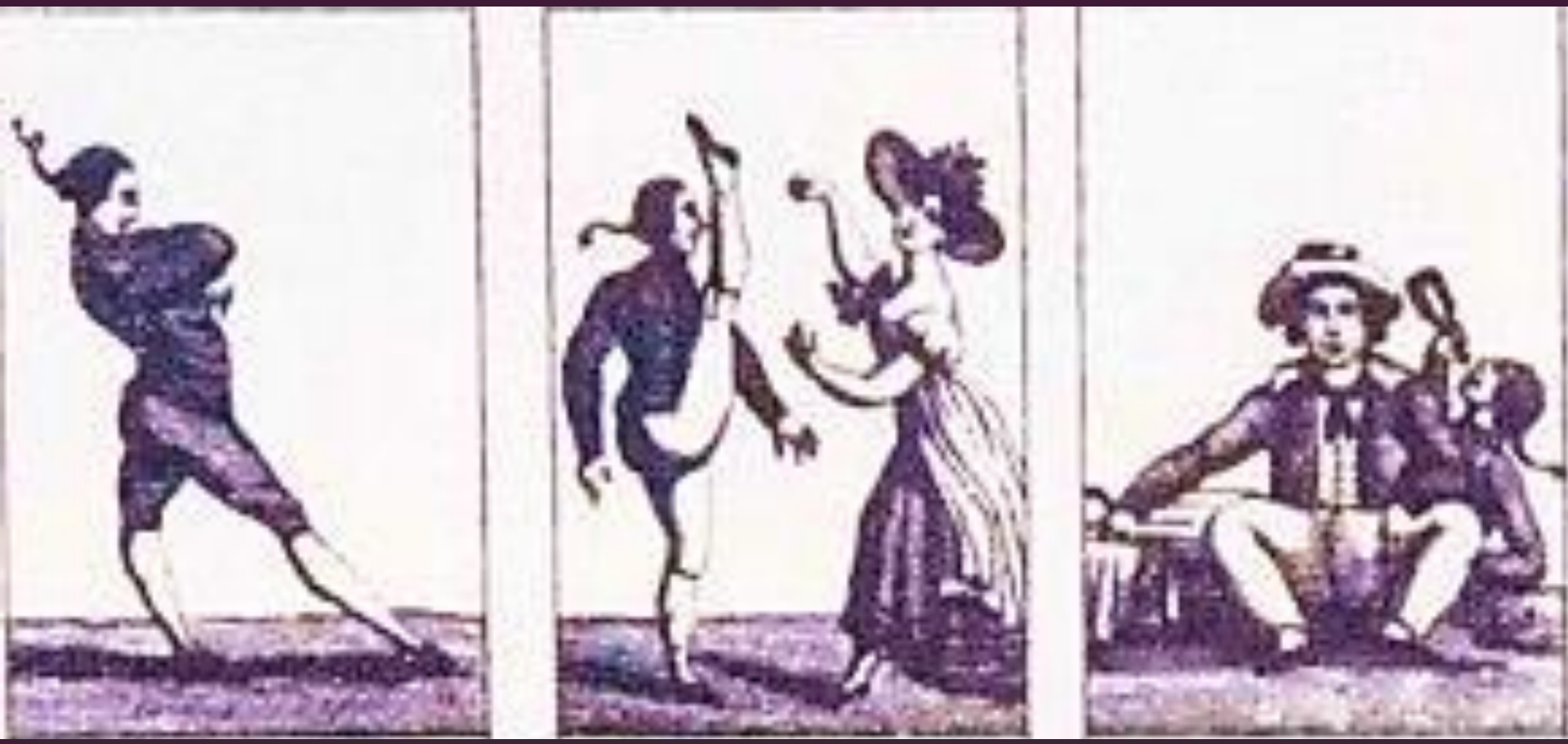
«Зефир с крыльями летучей мыши»

Жюль-Жозеф Перро

1810 -1892

Французский танцовщик и балетмейстер, один из крупнейших представителей школы «романтического балета».

Начало артистической карьеры - гротескные танцы и клоунада в бродячей труппе, выступления в провинциальных театриках Франции и на ярмарках.



Париж

Божественный Огюст Вестрис был сильно озадачен...

Балетная молодежь прозвала Перро Кобольдом, по имени горного гнома.

Огюст Вестрис:

"Прыгай с места на место, вертись, кружись, но только никогда не давай публике времени присмотреться к тебе".

Особый «жанр Перро» –

«Зефир с крыльями летучей мыши», суетливое существо неописуемой легкости и гибкости.

1830 – дебют в Парижской Опере

«Перро – сильф, Перро – это Тальони в мужском облике!»

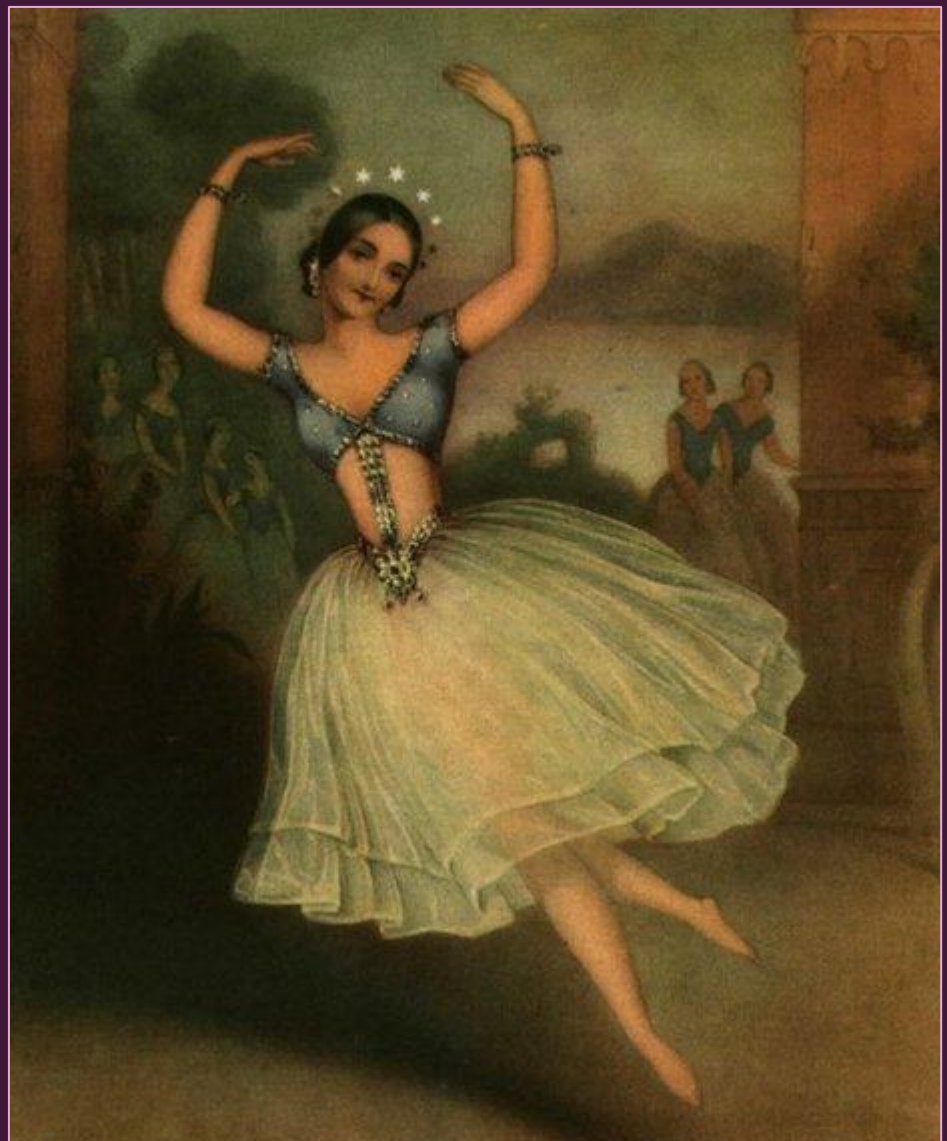
В эпоху, когда в романтическом балете безраздельно царствовала женщина,
Перро стал одним из редких исключений как танцовщик-мужчина.

Неаполь

Красавица-итальянка с фиалковыми глазами – «*прелестное создание! Такая тоненькая, хрупкая и, несмотря на это, такая неутомимая!*»

Карлотта Гризи

1836 - Лондон



1840 – дебют в Парижской Опере

«ЖИЗЕЛЬ

,

ИЛИ

ВИЛИСЫ»

1841 год –
Гран Опера,
Париж

Чезаре Пуньи

«Эсмеральда»

1844 год.

Лондон,

Театр Королевы

По мотивам романа Виктора Гюго «Собор парижской богоматери»

Карлотта Гризи и Жюль Перро в партиях Эсмеральды и Поля Гренгуара

Афиша балета "Эсмеральда".
Литография J.Bouvier. 1844.
Гризи и Перро.

Сцена из балета "Эсмеральда".
Литография J.Bouvier. 1844.
Гризи и Перро.

Па-де-катр

1845 год

Лондон

Четыре звезды –
Карлотта Гризи,
Фанни Черрито,
Люсиль Гран и
Мария Тальони.

Для них Перро создал свой знаменитый «Па-де-катр».

Композитор – Чезаре Пуньи.

Мария Тальони (1804 – 1884)

Карлотта Гризи (1819 – 1899)

Фанни Черрито
(1817 – 1909)

Люсиль Гран
(1819 – 1907)

Балет нельзя определённо назвать совсем бессюжетным. Каждый образ раскрывал характер балерины, общий танец и чередование вариаций представляли логичное единство действия.

1941 год

«Русский балет Монте-Карло».
Балетмейстер - Антон Долин.
Новая версия балета.

«Это не реконструкция, а скорее фантазия, основанная на исторических материалах и интуиции хореографа».

Постановлен в России:

1966 год - Ленинград

Театр им. Кирова (Мариинский).

Исполнительницы 1982 года -

Габриэла Комлева, Ирина Колпакова, Елена Евтеева, Галина Мезенцева.

1848 год – Россия

Жюль Перро принят в труппу императорского театра танцовщико

Главный балетмейстер до **1858 г.**

Поставил в России восемнадцать балетов.

Новшество - серьезная литературная основа.

Одним из самых популярных балетов Ж. Перро стал **«Корсар»** (по мотивам поэмы Дж. Байрона).

1859 год - Париж, Гран Опера.

Жюль Перро - балетный педагог, и получает у балетной молодежи прозвание Наставник.

Характерные особенности творчества Жюля Перро:

1. **Формируются два направления в романтическом балете**:
   - **«Белый балет»** - воплощение поэтической мечты, загадочная, неуловимая женственность («Жизель», «Ундина», «Падекатр»).

- **Сюжетная мимодрама** - образы дерзкой страсти, всепобеждающей любви («Эсмеральда», «Катарина», «Фауст»).

2. **Совершенствуются формы классического танца** (па де де, па де катр, па де сэнк, па де сис, а так же большие кордебалетные сцены).

3. **Возникает союз хореографа и композитора** (А. Адан и Ч. Пуньи), органически ощущающих природу танца.

«Белый балет»

хореографическая форма (бессюжетный балет) и абстрактное понятие, появившиеся в первой половине XIX века, в дальнейшем получившие сильное развитие.

- Чистый классический танец в синхронном исполнении, подчёркивающий различные состояния души, воплощающий мечту о Божественной, идеальной красоте.
- Отсутствует сюжет, что способствует торжеству иных выразительных средств – линий танца и человеческих тел.

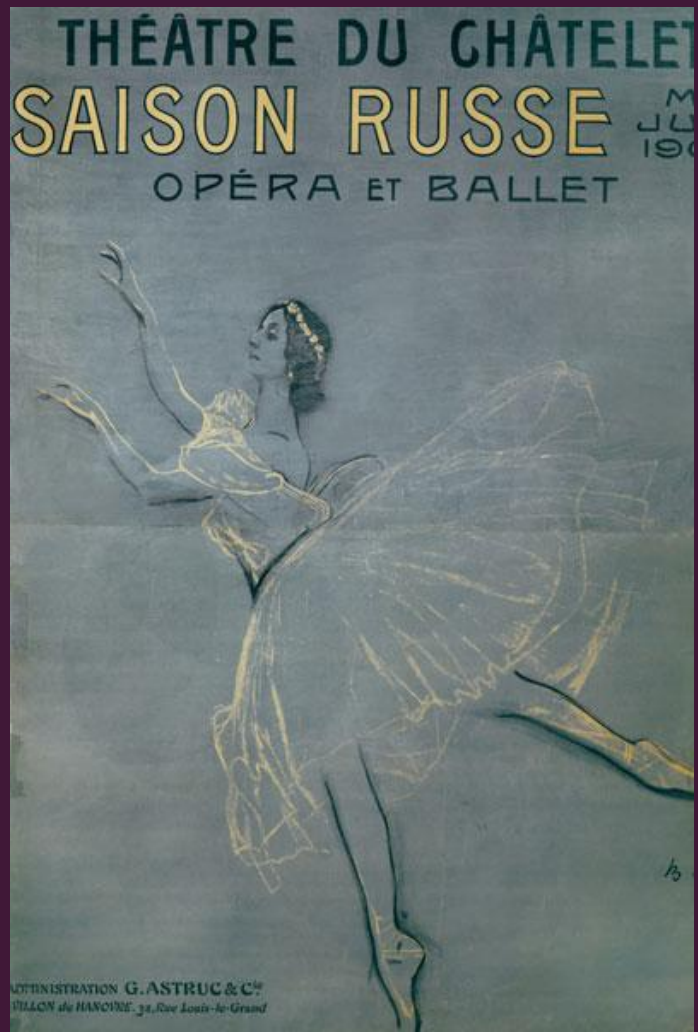
- «видимая музыка» - музыка, воплощённая в пластике, лексике классического танца.

Начиная от «Сильфиды» и «Жизели» практически все балеты XIX века содержат, по крайней мере, один «белый акт» - танцы женского кордебалета, одетого в белоснежные тюники (позже будут разные цвета, но всегда нежных оттенков).

XX век

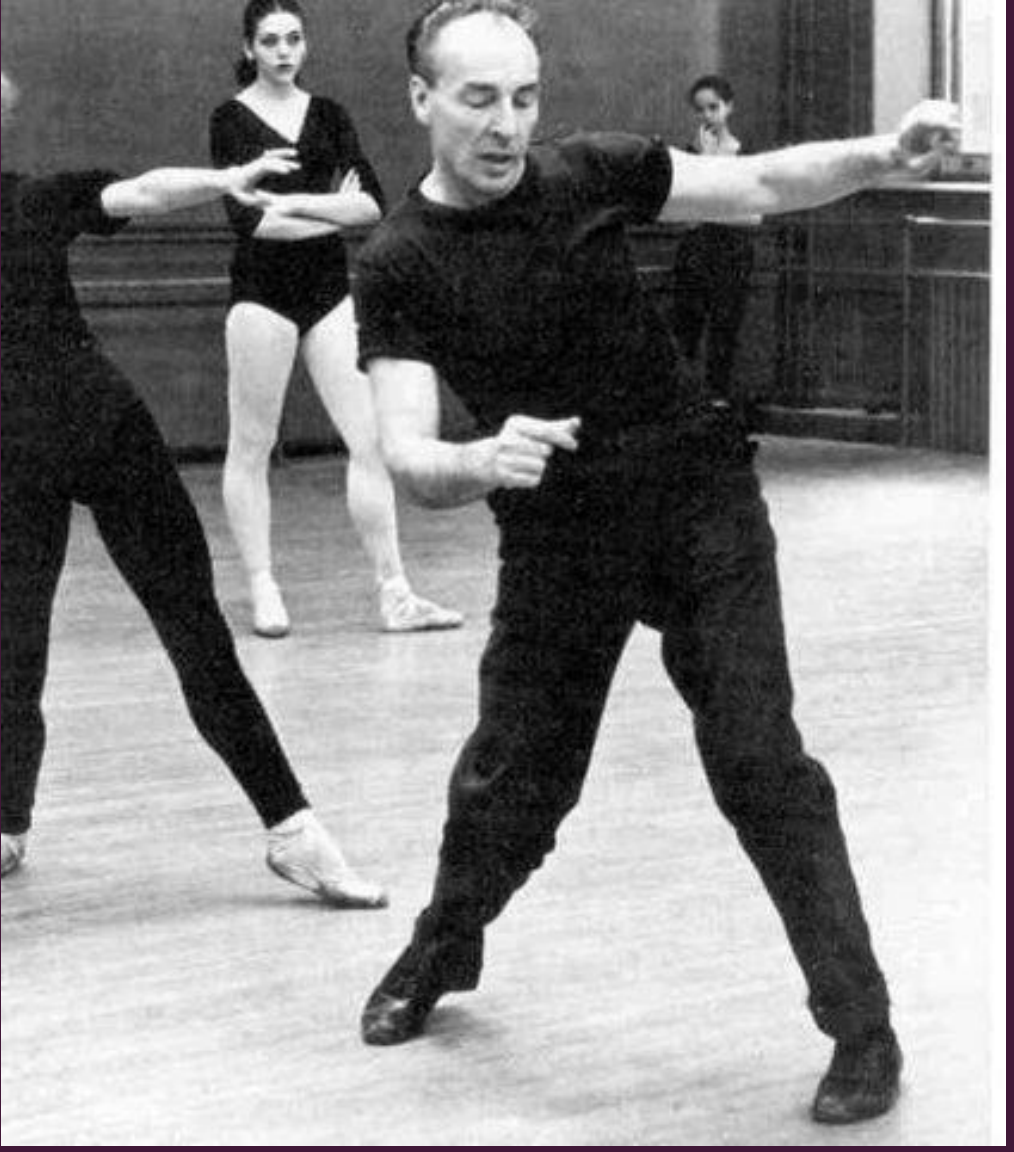
Михаил Фокин - «Шопениана».

Неоромантизм – возвращение к романтизму.



«Сильфида» и «Шопениана» - это начало и конец одной идеи.

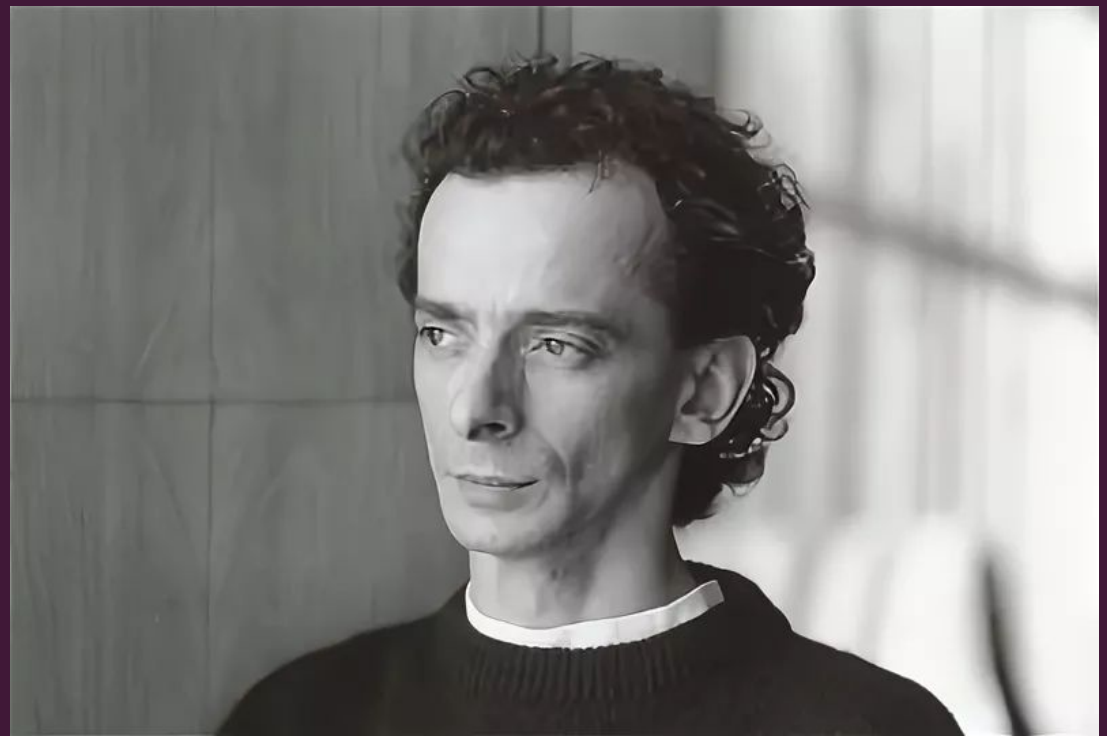
Завершение стиля, взгляд двадцатого века на романтическую эру.



Джордж Баланчин

Неоклассика – новый стиль XX века, новый взгляд на «белый балет». «Чистый», абстрактный танец.

«Видеть музыку, слышать танец»

Джордж Баланчин стремился воплотить музыку в хореографии так, что бы даже “глухой”, созерцая танец, мог “услышать” музыку.

Уве Шольц – немецкий балетмейстер. Изысканная чистота линий, чувственная красота пластического рисунка.