

БОЛЬШАЯ КНИГА

БАЛЕТ

Роберто Байокки

Аванта

*Посвящается моему отцу,
Карло Роби*

Содержание

Введение

5

ЧАСТЬ I

История танца

Основные факты	7
Танец эпохи Возрождения	7
XVIII век	11
Романтический балет	12
Классический балет	14
XX век	15

ЧАСТЬ II

На уроке танца

Как правильно выбрать школу	19
Мои преподаватели	20
Основные правила перед началом занятий	21
Выбор одежды для занятий	22
Правильное питание	26
Упражнения для начинающих	28
Анатомия	70
Словарь танцевальных терминов	76

Введение

Эта книга — для всех поклонников танца, для тех, кто решил связать свою жизнь с этим прекрасным искусством. Танец не только формирует красивое тело, но и облагораживает душу, придаёт гармонию и изящество движениям.

Книга рассказывает о балете обстоятельно и в то же время простым, понятным языком: это позволит приблизиться к желаемой цели тому, кто выбрал для себя путь артиста балета и следует по нему самоотверженно, с любовью и вдохновением.

Надеюсь, мой опыт будет полезен начинающим танцорам — на страницах этой книги они познакомятся с историей балета, узнают интересные факты из мира танца, освоят технические тонкости, а также найдут ценные советы, которые помогут грамотно подойти к изучению танцевальной дисциплины.

К сожалению, в современном мире значение танцевального искусства недооценивается, во многом из-за недостатка информации: телевидение должно больше просвещать молодежь, рассказывать о нелёгком пути становления истинного артиста. В действительности, необходимы долгие годы обучения, постоянных тренировок и огромных усилий, чтобы достичь высокого уровня подготовки и сделать танец своей профессией.

История танца

Классический танец принадлежит миру театра — в этом его непревзойдённое очарование. Если тебе уже приходилось бывать в театре, ты можешь вообразить себе его особую атмосферу, которая захватывает и публику, и танцора. Артист классического балета испытывает сильные эмоции, его душевное состояние передаётся через движения зрителю — ты сам можешь это ощутить!

Танец — настоящее средство общения, в котором движения используются, чтобы рассказывать истории — весёлые, грустные, иногда даже трагические. Одним словом, танцевать — это всё равно, что рассказывать сказку на языке собственного тела, — прямо как в немом кино, где актёры передают истории и чувства без слов, с помощью жестов и мимики.

Холли Крокер Гарсиа.
Бронзовая скульптура
Паломы Херреры

Основные факты

Танец — это первое средство самовыражения, доступное людям с древних времён.

Для первобытного человека танец был частью ритуала, с помощью которого можно было установить связь с богами, снискать их расположение, попросить об урожае (тебе наверняка известно о танцах дождя или плодородия), об исполнении желаний, исцелении от болезни.

Христианская религия долгое время отвергала танец как греховное действие, культивирующее телесное начало. По этой причине танец оказался исключен из религиозного ритуала, но продолжал исполняться бродячими артистами, мимами, циркачами.

Танец эпохи Возрождения

Танец вновь приобретает социальную функцию при дворах эпохи Возрождения: он превращается в способ общения и развлечения во время празднеств, устраиваемых синьорами в честь бракосочетаний или просто ради демонстрации собственного богатства и власти.

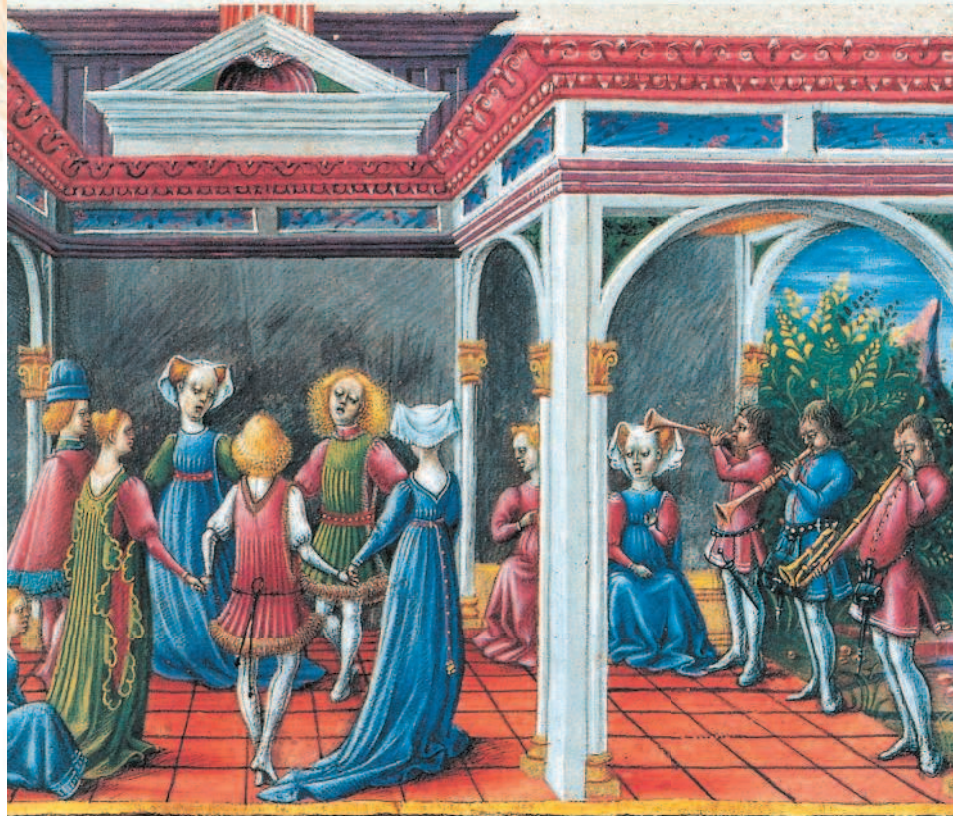
Представления того времени были сочетанием актёрской игры, музыки и танца, их участники щеголяли в роскошных костюмах.

Вверху: Первобытный танец, гравюра
Слева: Музыкант и танцовщик-жонглёр (миниатюра Тропаря св. Марциала, XI в.)

Внизу: Амброджо Лоренцетти (1337—1340)
Танцующие девушки (по-видимому, исполняющие каролу), деталь фрески «Аллегория доброго правления»

Богатые одежды были частью сценической истории, позволяли публике легко узнавать персонажей (источниками вдохновения часто служили античные мифы и природные мотивы — например, времена года). Однако у костюмов был существенный недостаток — они были объёмными, тяжёлыми и стесняли движения.

Придворный балет исполнялся аристократами и членами королевской семьи в дворцовых залах и садах. Танец оживлял придворную жизнь и развивал социальные навыки. Умение танцевать было обязательным пунктом в воспитании наследников из благородных семей.

Одним из известных учителей того времени был Гульельмо Эбрео да Пезаро, который в середине XV века в своём трактате «О практике или искусстве танца» сформулировал шесть качеств идеального танцора: чувство ритма (распределение движений во времени), манера (хорошая координация),

память (способность запоминать выученные схемы), владение пространством (правильное использование расстояний), выразительность (умение держать себя на сцене) и собственно движения тела, то есть способность танцевать как таковая.

Вверху: Группа танцоров, миниатюра из Библии Борсо д'Эсте (1455 - 1461)

Внизу: Танец эпохи Возрождения, деталь оформления сундука XV века (свадьба Антиоха и Стратонис)