

Малашевская Е. А., Александрова Н. А.

М 18 Классический танец. Мастер-класс балетного урока: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. — 64 с. (+DVD). — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1678-3 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-91938-142-6 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

В книге «Классический танец. Мастер-класс балетного урока» отражен опыт преподавания педагога-репетитора Е. Малашевской. Даётся подробное описание урока классического танца в женском классе, приводится запись более сорока комбинаций. Книга сопровождается видеозаписью урока (на диске в формате DVD).

Данное издание адресовано педагогам, репетиторам, артистам балета, студентам хореографических училищ, высших учебных заведений.

ББК 85.32я73

Malashevskaya E. A., Alexandrova N. A.

М 18 Classical dance. Ballet workshop: Textbook. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2014. — 64 pages (+DVD). — (University textbooks. Books on specialized subjects).

The books «Classical dance. Ballet workshop» presents the teaching experience of a ballet mistress E. Malashevskaya. The detailed description of a classical dance lesson in a women's class and more than forty combinations are given there. The book is provided with a video lesson (on DVD).

It is intended for teachers, ballet mistresses and dancers, students of choreographic colleges and academies.

Фотограф: Юлиана Коршунова. Модель: Елена Малашевская.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014
© Е. А. Малашевская, Н. А. Александрова, 2014
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2014

ЧАСТЬ I О ПРОФЕССИИ АРТИСТА БАЛЕТА

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Довольно сложно удивить какими-либо открытиями в преподавании классического танца. По праву можно сказать, что в России создана фундаментальная школа классического балета. Но надо отметить, что время идет вперед, и ритм жизни и работы в XXI веке отличается от предшествующего. Поэтому задача педагога — идти в ногу со временем, сохраняя традиции.

Сейчас артисты имеют зачастую куда большую нагрузку, чем несколько десятилетий назад, что ведет к большому количеству травм. Нередко далеко не все могут проработать положенные двадцать лет. И эта тенденция распространилась во всем мире.

Поэтому высока ответственность педагога, который работает с артистами и учениками.

В связи с этим очень важно, как будет выстроен процесс обучения в школе, а также ежедневный класс для артистов балета.

Любой классический вид искусства — это не просто форма. Живопись — это не только краски, музыка — не только ноты, литература — не просто слова, архитектура — не только стены. Так и балет — это не просто движения. Это многие составляющие, которые подчинены правилам, соединены гармонией и, передавая эмоции, оставляют впечатления. Улица Зодчего Росси не была бы столь прекрасна, если бы не было архитектурного ансамбля.

Эта книга рассчитана на людей, уже имеющих базовые знания и навыки. Поэтому мы не будем заострять внимание на

описании движений, а будем говорить о типичных ошибках и общем понимании, для чего нужно то или иное движение.

Какой бы отбор ни прошли учащиеся при поступлении в балетные школы, крайне редко можно встретить людей с идеальными физическими данными. Однако поскольку процесс обучения должен начаться не позже чем в возрасте 10–11 лет, у всех есть возможность улучшить свои физические — профессиональные — данные. И в процессе работы в театре также нужно продолжать над этим работать.

Наша профессия познается только с практикой, поэтому будут кстати слова великого Гёте: «Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет».

УРОК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В ТЕАТРЕ БАЛЕТА

В профессиональной жизни артиста балета есть две обязательные высоты, которые он должен покорить. Первая — это получение классического хореографического образования, восемь–девять лет напряженной учебы, направленной на постижение профессии.

Однако с получением диплома профессиональный рост танцовщика или балерины не останавливается. По существу, балетный артист продолжает свое образование, совершенствует свое мастерство на протяжении всей своей творческой жизни. Иначе невозможно. Тот, кто не стремится совершенствоватьсь в своем искусстве, поневоле окажется отстающим. Вряд ли здесь возможно незыблемое, нейтральное положение. Поддерживать профессиональную форму, полученную при выпуске из академии балета? Это само по себе огромный труд, но одного этого мало. Нужно ставить все более сложные задачи, оттачивать грани мастерства — это дело всей двадцатилетней карьеры балетных артистов. Поэтому вторая высота творческой жизни — это найти свой театр, в котором можно будет раскрыться как артисту балета, и найти своего педагога, который поможет не только поддерживать форму, но и расти профессионально.

Непременный спутник профессиональной карьеры танцовщика — ежедневный тренаж, классический экзерсис, урок,

«альфа и омега» ремесла. Урок классического танца в театре балета преследует две задачи. Первая — поддержание надлежащей профессиональной формы. Вторая — совершенствование мастерства. Как правило, конкретный урок отвечает либо первой, либо второй задаче, в зависимости от обстоятельств, ситуации и нагрузки.

При большой нагрузке в театре, большом количестве спектаклей урок не должен быть перегружен, он должен быть скорее облегчен, направлен лишь на поддержание формы. В периоды, когда нагрузка в театре не столь велика, необходимо пользоваться этим временем для того, чтобы наполнить урок новыми профессиональными задачами, сопроводить его особыми замыслами.

Кроме этой зависимости, нужно учитывать и индивидуальные особенности каждого артиста, и, не в последнюю очередь, состояние здоровья.

В любом случае пик формы должен приходиться на сценическую деятельность.

Каким должен быть урок, направленный на развитие мастерства? На наш взгляд, ему должны быть присущи следующие моменты.

- Урок в медленном темпе предпочтительнее быстрого.
- В течение урока должны быть даны две-три сложные комбинации.
- Педагог должен обладать свежим, не «замыленным» глазом.
- Педагог должен создать для ученика такую ситуацию, в которой он сам увидит свои ошибки, технические несовершенства.
- Всегда должна соблюдаться чистота позиций.

ПОСТАНОВКА КОРПУСА

Технические проблемы в исполнении чаще всего возникают из-за неправильной постановки корпуса. Это не значит, что данная ошибка присутствует везде. Вероятнее всего, она возникает именно в конкретных моментах, и будет нормально, если вы обратитесь с этим вопросом к педагогу, потому что описать все случаи ошибок довольно сложно.

Общие правила постановки корпуса.

- Позвоночник должен находиться в максимально ровном положении. Живот втянут. Наверняка вы это делаете, но иногда может не хватать должного напряжения.
- Плечи опущены вниз, при этом позвоночник сильно тянется вверх. При хорошо опущенных вниз лопатках появляется свобода в шее и не возникнет проблем с ракурсом головы. И не забываем «правило противоположного плеча» при положении рабочей ноги в сторону и назад, что дает равновесие напряжения в теле.
- Бедра (таз) должны находиться точно на опоре. Одна из типичных ошибок случается, когда бедра уходят в сторону работающей ноги или назад, что приводит к невыворотности ног. При исполнении движений с продвижением, к примеру, pas tombé перед chaînes или прыжок grand jeté в attitude, бедра не успевают переместиться на опору. Эти ошибки автоматически не позволяют ногам находиться в выворотном положении, а также уменьшают масштабность танца, а технические сложности ведут к немузикальному исполнению. Также нужно следить и за выворотностью стоп, зачастую недостаточно чистые позиции в ногах нарушают постановку корпуса, и тело начинает приспосабливаться, появляются ошибки и, как следствие, возникают травмы.

Недостаточное владение техникой зачастую приводит к тому, что художественная сторона танца заходит в тупик, поэтому вам необходимо совершенствовать себя все время, пока вы находитесь в профессии.

ОБ ЭКЗЕРСИСЕ У СТАНКА

Говорить заочно об ошибках, которые возникают при исполнении тех или иных движений, — дело неблагодарное. О правилах исполнения движений написано довольно много.

Для учащихся

Во время обучения будущий артист накапливает и развивает профессионализм, создавая таким образом фундамент своей