

Балетный театр 18-19вв.

На рубеже 18-19 вв. русский балет вступил в пору расцвета. Появились отечественные композиторы — А. Н. Титов, С. И. Давыдов и обрусевшие композиторы-иностранцы — К. А. Кавос, Ф. Е. Шольц. Во второй половине 18 в. наступила эпоха сентиментализма. В отличие от просветителей, сентименталисты сделали персонажем своих произведений обычного человека, а не античного бога или героя. Балетный театр стал общедоступным зрелищем горожан, и появился свой тип спектакля — комедия и мелодрама. На первом плане оказалась пантомима, которая, отодвинув в тень танцевальность, превратила балет в хореодраму, в связи с чем возрос интерес к литературной основе действия. Появились первые балетные либретто. Жан Доберваль, впервые вывел на балетную сцену представителей третьего сословия в знаменитом пасторальном балете Тщетная предосторожность (1789). В этом спектакле Добервалю удалось объединить классический танец с пантомимой и элементами народного и бытового танца.

В 1790-х под влиянием моды, навеянной подражанием античности, женский балетный костюм стал более легким, появилась бескаблучная туфелька. С развитием пальцевой техники в те же годы изобрели пуанты (от франц. *pointe* — острое, специальная балетная обувь с жестким носком), с помощью которых танец приобрел характер полетности.

В 1-й трети 19 в. русское балетное искусство достигло творческой зрелости, сложилось как национальная школа. Точнее всего особенность исполнительского искусства русских танцовщиц определил А. С. Пушкин, когда охарактеризовал танец своей современницы А. И. Истоминой как «душой исполненный полет». Балет занял привилегированное положение среди других видов театра. Власти уделяли ему пристальное внимание, обеспечивали государственными субсидиями. В 1825 в Москве был открыт Большой театр, и балетная труппа получила технически оснащенную сцену. К началу 1830-х гг. и московская, и петербургская балетные труппы выступали в хорошо оборудованных театрах. К середине 30-х гг. спектакли отличались великолепием и стройностью, высокой школой мастерства и слаженностью ансамбля.

Первый русский балетмейстер – Вальберх

Иван Вальберх родился в Москве 3 (14) июля 1766 года. Первый русский балетмейстер был очень образованным человеком – он хорошо знал историю и мифологию, свободно владел французским, итальянским и немецким языками, читал книги по философии. Он перевел с французского 27 пьес для драматического театра и оперы, в том числе мольеровского «Дон Жуана». Вальберх окончил театральную школу в 1786 году и был зачислен в придворную труппу, причем вопреки существующим правилам не фигурантом, а солистом с окладом 600 рублей. Это исключение для русского выпускника тем более удивительно, что оклад выпускников обычно был в два раза меньше.

Когда Вальберх начинал карьеру танцовщика, в Санкт-Петербурге работал известный французский танцовщик и хореограф Шарль Ле Пик. Танцевал он превосходно – Вальберху было с кого брать пример. Он прошел хорошую школу, обладал высокой техникой танца, но больше всего его привлекали пантомимные роли.

Премьера его первого балета «Счастлирое раскаяние» состоялась в 1794 году. Он начал ставить танцы во всех шедших тогда операх, общался с известными и талантливыми драматургами и композиторами. При этом Вальберх искал своих героев не только среди добродетельных поселян. Он проявил интерес к истории и сделал в балетном искусстве то, чем впоследствии гордилась романтическая литература: показал обычного человека, попавшего в сложные обстоятельства, но сохраняющего верность своим убеждениям. Интересно, что его постановки имели по два названия – одно сообщало о главном герое и даже связанном с ним сюжете, другое – прямо выводило мораль, которой полагалось торжествовать в последнем эпизоде последнего акта: «Клара, или Обращение к добродетели», «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства».

Он приучал зрителей ценить балет как серьезное и содержательное искусство – и этим прокладывал путь большим историческим балетам своего сперва соперника, затем соратника и друга Дидло. Вальберх сочинял сценарии своих спектаклей, взяв за основу пользующиеся популярностью у столичного читателя произведения мировой литературы. На сюжет шекспировской трагедии он в 1807

году поставил балет «Ромео и Юлия», в котором сам исполнил роль Ромео. Основой балета «Поль и Виргиния» послужил роман французского писателя-сентименталиста Бернардена де Сен-Пьера.

И, наконец, Вальберх едва ли не впервые в истории балета взял в качестве сюжета событие, которое буквально «только что» произошло в Москве. Одноактный балет-пантомима «Новый Вертер», во-первых, отражал действительное трагическое событие, во-вторых, даже по своему оформлению этот балет резко отличался от других: Вальберх очень смело осовременил костюм, выпустив на балетную сцену действующих лиц во фраках и модных платьях. В основу сюжета была положена подлинная история, взволновавшая тогда всю Москву, – любовь пехотного офицера и девушки из состоятельной и знатной семьи и их смерть из-за невозможности соединиться. И хотя в этом балете, как, впрочем, и в других балетах Вальберха, пантомима преобладала над танцем, необычность, новизна этого спектакля сделали его значительным событием общественной и культурной жизни России той поры.

Кстати, именно благодаря Вальберху на русский сцене утвердился самобытный тип национального спектакля – дивертисмент, изображавший картины народной жизни.

Умер он 14 (26) июля 1819 года, от чахотки.

Творчество Шарля Луи Дидло

Мировую славу русскому балету принёс Шарль Луи Дидло (1767-1837). Француз по происхождению, он сроднился с Россией, и все его самые знаменитые балеты были созданы здесь.

Вся жизнь Дидло была неразрывно связана с его творчеством. С детских лет и до самой смерти он отдавал все свои помыслы хореографии. Его высокий художественный дар получил свое многообразное выражение в деятельности балетмейстера. Большая и лучшая часть этой деятельности протекала в России.

Уже 22 мая 1788 года в Лондоне Дидло самостоятельно поставил два одноактных балета на музыку Массинги — «Милость синьора» и «Ричард

Львиное Сердце». Лондонские постановки принесли Дидло известность, и он получил приглашение в Петербург.

Он приехал в Россию в сентябре 1801 года. Петербургский театр оказался благотворной почвой, на которой расцвел талант большого мастера. Здесь Дидло снискал заслуженную славу гениального хореографа. Все благоприятствовало этому. Хотя Дидло первоначально занял сравнительно скромное место в петербургской труппе, где-то после Ле Пика и Вальберха, он уже очень скоро стал тут полновластным хозяином.

Дидло дебютировал в Петербурге балетом «Аполлон и Дафна» (1802).

Выразительность и эмоциональность женского танца Дидло многообразно использовал в своих балетах. Уже в первый период его пребывания в России на петербургской сцене появились воспитанные им танцовщицы, чьи имена произносили наряду с именами крупнейших западноевропейских мастеров мужского танца.

Владея как балетмейстер всем многообразием современных ему выразительных средств танца, Дидло решительно осуждал бессмысленную виртуозность ради самой виртуозности, требовал от исполнителя артистизма переживания, логической оправданности действия.

Дидло тех танцоров, которые делали много антраша и пируэтов, называл скакунами. Конечно, нельзя обойтись в танцах, чтобы не скакать, но на все нужна умеренность. Главное достоинство танца состоит в грациозном положении корпуса, рук и в выражении лица, потому что лицо танцовщика, передающее все оттенки страсти, заменяет слово актера, и зритель через то легче понимает сюжет балета».

В этих словах определена одна из целей, к которой постоянно стремился Дидло, а с ним и весь русский балетный театр. Танец должен выражать чувства, передавать характеры. Выразительные движения тела и мимика должны заменять танцовщику слово.

Либретто – это краткое изложение действия, описание уже готового хореографического произведения, в переводе с итальянского «книжечка», которая помогает зрителю понять происходящее на сцене действие.

Либретто балета «Жизель»

Двухактный балет «Жизель» - это фантастическая история, созданная тремя либреттистами - Анри де Сен-Жоржем, Теофилом Готье, Жаном Коралли и композитором Адольфом Аданом по легенде, которую пересказал Генрих Гейне.

Премьера состоялась 28 июня 1841 года в театре Королевской академии музыки, на сцене Опера Ле Пелетье (Париж).

1 действие.

События происходят в горной деревушке. Берта живёт с дочерью Жизелью в маленьком домике. Неподалёку в другой хижинке живёт Лойс – возлюбленный Жизели. Пришёл рассвет и крестьяне отправились работать. Тем временем лесничий Ганс, который влюблён в главную героиню, из укромного места наблюдает за её встречей с Лойсом, его мучает ревность. Видя страстные объятия и поцелуи влюблённых, он подбегает к ним и осуждает девушку за подобное поведение. Лойс прогоняет его. Ганс клянётся отомстить. Вскоре появляются подружки Жизель, вместе с ними она затевает танцы. Берта пытается прекратить эти танцы, замечая, что у дочери слабое сердце, усталость и волнение опасны для её жизни.

Гансу удаётся раскрыть тайну Лойса, который, оказывается, вовсе не крестьянин, а герцог Альберт. Лесничий пробирается в дом герцога и забирает его шпагу, чтобы использовать её как доказательство знатного происхождения соперника. Ганс демонстрирует Жизели шпагу Альберта. Раскрывается правда о том, что Альберт герцог и у него есть невеста. Девушка обманута, она не верит в любовь Альберта. Сердце её не выдерживает и она умирает. Альберт, обезумев от горя, пытается убить себя, но ему не позволяют этого сделать.

2 действие.

После смерти Жизель превратилась в вилису. Ганс, мучимый угрызениями совести и чувствующий свою вину за гибель Жизели, приходит к её могиле, вилисы замечают его, кружат в своём хороводе и он падает замертво. Альберт не в силах забыть любимую. Ночью он приходит на её могилу. Его окружают вилисы, среди которых и Жизель. Он пытается обнять её, но она - всего лишь ускользающая тень. Он падает на колени возле её могилы, Жизель подлетает и позволяет ему прикоснуться к ней. Вилисы начинают кружить Альберта в хороводе, Жизель пытается спасти его, и он остаётся в живых. На рассвете вилисы исчезают, исчезает и Жизель, навсегда простившись с возлюбленным, но она вечно будет жить в его сердце.

Либретто «Бахчисарайский фонтан»

Балет на музыку Бориса Асафьева в четырех актах. Сценарист (по поэме А. Пушкина) Н. Волков, балетмейстер Р. Захаров, художник В. Ходасевич, дирижер Е. Мравинский.

Премьера состоялась 28 сентября 1934 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета.

К числу лучших произведений Асафьева, несомненно, должны быть отнесены два его Пушкинских балета: «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник». Оба они принадлежат к романтическому жанру «хореографических поэм». «Бахчисарайский фонтан» был первым советским балетом на Пушкинскую тему. Мысль о создании балета принадлежала драматургу и искусствоведу Н.Д. Волкову, который наметил сценарий и привлек к его разработке Асафьева. Поэма Пушкина была ими в значительной степени развита, дополнена и превращена в драматически-действенное балетное либретто.

Действие происходит в Польше и Бахчисарае на рубеже XVIII—XIX веков.

Пролог. Перед мраморным фонтаном в Бахчисарайском дворце, воздвигнутым в память своей погибшей любимой, склонился хан Гирей. Он не видит ничего вокруг, весь находясь в воспоминаниях и видениях прошлого.

Действие первое. В замке польского князя Адама проходит празднество. Дочь князя красавица Мария и ее жених Вацлав счастливы, и, казалось, ничто поначалу не предвещает беды. Но вот появились польские воины с пленным татаринном. А за ними врывается татарский отряд во главе с ханом Гереем. Взгляд хана останавливается на красавице Марии. Пытаясь оградить любимую от нечестивца, Вацлав бросается к ней, но хан оказался проворней и закалывает юношу. Мария становится пленницей Гирея.

Действие второе. В гареме Гирея — его жены и наложницы, среди которых выделяется его любимая — красавица Зарема. Однако она замечает: с приездом новой польской гордячки Марии, отвергающей Гирея, он охладел к ней, а любовь Заремы к нему по-прежнему страстна и горяча.

Действие третье. Мария томится среди восточной красоты, ей все здесь чуждо и ненавистно. Ее одиночество нарушает лишь хан, в который раз добиваясь ее любви. Но все его попытки тщетны. Он вновь уходит ни с чем. Пробравшись ночью к Марии, Зарема умоляет её вернуть ей любовь Гирея. Мария уверяет, что не любит ни хана, ни ту землю, куда насильно привезена, — и не будет ей здесь счастья. Но Зарема замечает тубетейку хана и, решив, что он здесь постоянно бывает, в приступе ревности пронзает Марию кинжалом на глазах вбежавшего со стражей хана.

Действие четвертое. Гирей тоскует о любимой Марии возле Бахчисарайского фонтана. Вернувшийся из очередного набега военачальник Нурали показывает ему новых пленниц для гарема, но хан безутешен. Коварную Зарему по его приказу стражники сбрасывают в пропасть.

Эпилог. Ничто не спасает хана от горя и тоски, он — в видениях прошлого. А издали доносится голос певца:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль...

Балет «Сильфида»

В истории музыкального театра балет «Сильфида» занимает особое место. Премьера балета, состоявшаяся 12 марта 1832 года на сцене Гранд Опера в Париже, ознаменовала начало блистательной эпохи балетного искусства — эпохи романтизма. Создатели «Сильфиды» — либреттист А. Нурри, композитор Ж. Шнейцгоффер, балетмейстер Ф.Тальони.

Сюжет балета навеян шотландскими легендами. Его непосредственный источник — фантастическая повесть Ш. Нордье «Трильби», существенно переработанная сценаристом.

Сильфида — вольная мечта, поэтическая фантазия, материализовавшаяся в образе крылатой девы, принесла мировую славу двадцативосьмилетней балерине Марии Тальони. Современники восприняли ее искусство как откровение. В сиянии ее славы померкло имя создателя балета — отца Марии, балетмейстера и педагога Филиппо Тальони, умело огранившего талант своей великой дочери. Среди балетов, сочиненных им для Марии, «Сильфида» осталась непревзойденным шедевром.

I действие

Дом фермера Джеймса в Шотландии. Накануне свадьбы ему является полюбившая его прекрасная дева воздуха — Сильфида. Очарованный юноша пытается прикоснуться к ней, но Сильфида исчезает. Джеймс полон мыслей о таинственном существе...

Появляется Эффи — невеста Джеймса, приходят гости. Веселье, танцы... Колдунья Мэдж, пришедшая предсказать молодым их будущее, пророчествует, что Джеймс не женится на Эффи и называет Эффи другого жениха — Гурна. Джеймс прогоняет колдунью, успокаивает невесту.

...Вновь и вновь появляется Сильфида, и, не в силах более совладать с собой, Джеймс устремляется за ней.

II действие

Джеймс и Сильфида в волшебном лесу. Стремясь удержать Сильфиду, влюбленный Джеймс обращается за помощью к колдунье Мэдж. Колдунья таит обиду на юношу — она помнит, как он прогнал ее, когда она пришла погадать Эффи. Мэдж предлагает Джеймсу волшебный шарф, с помощью которого он сможет пленить неуловимую Сильфиду. Джеймс набрасывает шарф на плечи Сильфиды, но это прикосновение губельно для нее. Крылышки опадают, с ними уходит ее жизнь и она умирает на руках несчастного юноши.

Подруги уносят Сильфиду в облака. Джеймс в отчаянии... Вдали проходит свадебное шествие, сопровождающее Эффи и Гурна.

Балет «Лебединое озеро»

(История любви принца Зигфрида и королевы лебедей Одетты)

«Лебединое озеро» - едва ли не самый известный балет в мире на музыку Петра Ильича Чайковского. Не только музыка, но и хореография уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром мирового балета, одним из ярчайших достижений русской культуры. А Белый Лебедь навсегда останется символом Русского балета, символом его красоты и величия.

Премьера балета, с которой началась его славная история, состоялась 15 января 1895 года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Но мало кто знает, что это была не первая постановка «Лебединого озера».

АКТ ПЕРВЫЙ

Картина 1

На поляне вблизи замка Принц Зигфрид в кругу своих друзей празднует своё совершеннолетие. Веселье друзей прерывает внезапное появление матери Принца, Владетельной принцессы. Она дарит сыну арбалет и напоминает ему, что детство прошло, и завтра, на балу, он должен будет выбрать себе невесту. После ухода Владетельной Принцессы веселье и танцы продолжаютя. Стая лебедей в небе привлекает внимание Принца Зигфрида: почему бы не закончить этот удачный день славной охотой?

Картина 2

Озеро в лесной чаще.

Увлеченный охотой Принц Зигфрид выходит к лесному озеру, по которому плывет стая белых лебедей. Впереди всех - птица с короной на голове. Принц прицеливается... Но, пораженный удивительной красотой Королевы лебедей, Одетты, опускает арбалет. Она рассказывает Принцу о своей ужасной участи: Злой Колдун, Ротбарт, заколдовал её и подвластных ей девушек. Он стережет их в образе филина, лишь ночью разрешая превращаться из лебедей в девушек. Страшные чары может разрушить лишь тот, кто полюбит её всем сердцем и даст обет вечной любви. Одетта исчезает, и Принц, пораженный историей этой девушки устремляется за ней.

На берег озера выходят девушки-лебеди. Завороженный их танцами Принц клянётся избавить их от власти злого колдуна. Он видит Одетту и клянётся ей в любви. Завтра, на балу, он сделает свой выбор: Одетта станет его женой. Королева лебедей предостерегает Принца: если клятва не будет сдержана, Одетта и все девушки навсегда останутся во власти злых чар Ротбарта. Светает. Девушки превращаются в лебедей и уплывают. Счастье влюбленных омрачает появление филина, который подслушал их разговор. Уж он-то сделает всё, чтобы разрушить их надежды!

АКТ ВТОРОЙ

Придворный бал в замке Принца Зигфрида. Напрасно прелестные девушки своими танцами пытаются пленить Принца Зигфрида: его сердце принадлежит лишь прекрасной Королеве лебедей. Однако, повинаясь велению матери, он одинаково любезен со всеми гостями. Владетельная Принцесса требует, чтобы Принц выбрал себе невесту из претенденток, которые приехали на бал. Но Принц непреклонен: он ждет свою единственную, Одетту.

Внезапно трубы возвещают о прибытии новых гостей. Зигфрид с надеждой ожидает появления Одетты. Однако, как гром среди ясного неба, появляется Ротбарт в облики знатного рыцаря и его дочь, Одиллия. Принц растерян: эта красавица необычайно похожа на Одетту! Завороженный Одиллией, Зигфрид

устремляется за ней. Начинаются танцы. Настает черед Зигфрида и Одиллии. О, как же она похожа на Одетту! Своими обольстительными и искусительными танцами она завораживает и пленяет Принца. Он не может оторвать от неё глаз. Внезапно в окне появляется белый лебедь - это Одетта пытается предостеречь своего возлюбленного. Но безуспешно - он так увлечен Одиллией!

Коварная цель Ротбарта выполнена - Одиллия полностью пленила Принца. Он не успевает опомниться и делает выбор: отныне Одиллия его невеста! По требованию Ротбарта он даёт своей избраннице клятву вечной любви. Колдун торжествует: Зигфрид нарушил свою клятву, а значит ничто не способно больше разрушить его чары! Достигший своей цели Ротбарт и его коварная дочь исчезают. Всеобщее смятение. Опомившись и осознав весь ужас обмана, жертвой которого он стал, Зигфрид устремляется к озеру, к Одетте.

АКТ ТРЕТИЙ

На берегу озера девушки с тревогой ожидают свою королеву. Появляется Одетта с печальным известием о коварстве Ротбарта и измене Зигфрида. Появляется Принц. Он умоляет Одетту простить его, ведь он принёс клятву, обманутый сходством девушек. Одетта прощает его, но уже поздно: ничто не способно разрушить чары злого колдуна. Появляется Ротбарт. Из всех сил он пытается разлучить влюбленных. И ему это почти удается: он хватает Одетту в свои смертельные объятия. Истерзанная филином, Одетта без сил падает на землю. Зигфрид вступает в единоборство с Ротбартом. Любовь придает силы Принцу - он почти побеждает колдуна. Одетта и Зигфрид дают клятву вечной любви друг другу. Сила любви убивает Ротбарта! Он побежден! Пришел конец чарам Злого Колдуна!

Лебеди и Одетта превращаются в девушек! Одетта и Принц Зигфрид спешат навстречу своей Любви и своему счастью! Лучи восходящего солнца несут в мир Жизнь, Любовь и Добро!

Балет «Спящая красавица»

Творчество композитора Петра Ильича Чайковского высоко ценили его современники. Симфонии, балеты, музыкальные миниатюры собирали огромные залы зрителей, срывали бурю аплодисментов.

Любовь к его творчеству побудила директора императорских театров Всеволожского сделать интересное предложение. Несколько сказок Шарля Перро объединить в одну сюжетную линию и написать для Большого театра новый балет. Чайковскому пришлась по вкусу эта идея. Он с большим удовольствием прочитал сказочное либретто будущего балета. Эта фантастическая история настолько вдохновила композитора, что музыка сама лилась из-под его пера.

Балет «Спящая красавица-удивительное сочетание сказочного действия, живописных декораций, классической хореографии. Премьера балета состоялась в январе 1890 года в Мариинском театре (г. Санкт-Петербург).

Действие спектакля рассказывают о том, что происходит в сказочной стране. Во дворце праздник – рождение принцессы Авроры. Король Флорестан и королева пригласили гостей. Фея Сирени и еще 5 волшебниц благословляют новорожденную. Одаривают ее пятью необходимыми качествами. Феи Кандид, Флер-де-Фарин, Крошка, Канарейка, Виолант успевают сделать свои подношения.

Но только к принцессе подошла ее крестная, Фея Сирени, как врывается в торжественный зал злая ведьма по имени Карабос. Она обвиняет короля и королеву в том, что ее не пригласили на праздник. Она желает жестоко отомстить. Добрые волшебницы уговаривают ее, просят не губить судьбу юной принцессы. Но зло Феи Карабос неумолимо. Она призывает злые силы и заклинает, что Аврора уколет руку веретеном и умрет. В этот момент Фея Сирени, которая не успела сделать свое предсказание, провозглашает, что принцесса не умрет. Она только уснет на много-много лет. Злу никогда не победить добро, и Фея Карабос в бессилии отступает.

Содержание **первого действия** сообщает, что прошло 20 лет. Все ближе день совершеннолетия принцессы, когда должно исполниться злое пророчество. Во дворце идет подготовка к празднику. Крестьяне плетут гирлянды из цветов. Четыре жениха – претенденты на руку Авроры – волнуются. В день своего совершеннолетия она назовет того, кто станет счастливым избранником-

супругом. Аврора спешит начать праздник. Она радуется танцам и готова одарить своей улыбкой каждого из женихов. Но сердце ее молчит, принцесса не любит ни одного из претендентов. Тайком, переодевшись, прокрадывается во дворец Фея Карабос. Она тоже приготовила подарок. Принцесса, не ведая о плохом, раскрывает очередной презент. Среди цветов спрятано веретено. Аврора, не заметив его, нечаянно уколола палец. В испуге она бросается к родителям, но тут же падает замертво. Карабос торжествует, настал ее час, и пророчество сбылось – принцесса мертва. Фея Сирени пытается успокоить гостей. Она приготовила свое волшебство – погружает в сонное царство весь двор короля Флорестана. Только появление героя и его любовь разбудят принцессу, ее родителей, весь дворец.

Второе действие. Балет фантазийный, сказочный. Поэтому к началу второго действия прошел целый век. Крестник Феи Сирени, принц Дезире, охотится в лесу. Ему захотелось побыть одному, определиться. Он уже взрослый, и пришла пора выбрать себе супругу. Но принц не может выбрать. Его сердце молчит. Неожиданно в лесу появляется Фея Сирени. Она хочет узнать, кого же выберет принц Дезире в жены. Крестник честно отвечает, что ни одна из невест не мила ему. Тогда Фея предлагает принцу познакомиться его с еще одной претенденткой. Она вызывает дух Авроры. Принц впечатлен красотой и грацией девушки. Но Фея не позволяет ему даже прикоснуться к Авроре. Принц должен отправиться за нею в волшебное царство. Спящий замок, все вокруг в тумане, покрыто пылью и паутиной. Принц Дезире осторожно оглядывается. Вдруг появляется Фея Карабос. Ей не нравится этот принц и его желание разбудить Аврору. Происходит сражение, Карабос повержена. Рассеивается туман, Дезире видит лежащую принцессу. Один поцелуй любви – и злые чары разбиты. Аврора просыпается, а вместе с ней просыпаются король с королевой, весь двор. Герой просит долгожданную награду – руку принцессы. Король Флорестан благословляет молодых. Начинается подготовка к свадьбе. Апофеоз Злые чары рассеяны, мир и добро торжествуют. На свадьбу Дезире и Авроры приходит множество сказочных персонажей. Кот в сапогах и герцог Синяя Борода с женой. Красная Шапочка и Серый Волк. Белая кошечка и Голубая птица. Золушка и принц Фортюне. Пришли на свадьбу Феи Серебра, Сапфиров, Бриллиантов, Золота. Счастье и радость царят ныне во дворце. Содержание балета содержит

аллегорию, которая повествует о силе любви. О том, что без нее душа спит. И только почувствовав силу любви, человек просыпается ото сна равнодушия. Его душа готова дарить миру доброту и радость.

Балет «Щелкунчик».

Либретто создано по сказке, автором которой является Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик», - это одно из поздних произведений П. И. Чайковского. Этот балет занимает в творчестве композитора особое место, так как является новаторским. Переложение сказки, по которому было создано либретто балета, сделал в 1844 году французский писатель Александр Дюма. Премьерный показ спектакля состоялся в 1892 году, 18 декабря, в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В роли Фрица и Клары выступали дети, учившиеся в Петербургском Императорском театральном училище.

Знаменитый балетмейстер Мариус Петипа является автором либретто «Щелкунчик».

первая сцена первого действия: Последние приготовления перед рождественским праздником, суэта. Действие происходит на кухне. Повара и кухарки готовят праздничные блюда, заходят хозяева с детьми, чтобы проверить, как идёт подготовка. Фриц и Мари пытаются полакомиться десертом, мальчика угощают конфеткой – он любимчик родителей, а от Мари отмахиваются. Действие переносится в гардеробную, где супруги Штальбаум выбирают наряды для праздника, дети вертятся рядом с ними. Фриц получает в подарок треуголку, а Мари остаётся ни с чем. В доме появляется гость – это Дроссельмейер. Так начинается балет «Щелкунчик».

вторая сцена первого действия: Начинаются танцы. Крёстный Мари приносит подарки – механических кукол. Все разбирают игрушки. Мари достаётся Щелкунчик, которого никто не выбрал. Но девочке он нравится, потому что ловко колет орехи, к тому же она чувствует, что он не просто игрушка. Праздник завершается, гости расходятся, все ложатся спать, кроме Мари. Она пробирается в гостиную, чтобы ещё раз посмотреть на Щелкунчика. В это время в комнате танцуют крысы, одетые как аристократы. Эта картина пугает Машу, и она падает в обморок. Часы бьют 12. Начинается интрига балета «Щелкунчик».

третья сцена первого действия: Мари приходит в себя и видит, что комната стала огромной, а она теперь размером с ёлочную игрушку. Щелкунчик с армией игрушечных солдатиков вступает в бой с Мышиным королём и его мышами. Мари от испуга прячется в старый башмак своего дедушки, но, чтобы помочь Щелкунчику, она кидает в Короля крыс туфельку. Мышиный император в замешательстве. Щелкунчик наносит ему удар шпагой. Доброй Мари жалко побеждённого, и она перевязывает ему рану. Армия крыс разбита. В сказочное путешествие над ночным городом в старом дедушкином башмаке увозит Мари Щелкунчик.

четвёртая сцена первого действия: Щелкунчик и Мари прилетают на старое кладбище. Начинается метель, и злые снежинки вместе со своей Королевой пытаются погубить Мари. Дроссельмейер останавливает злую метель. А девочку спасает Щелкунчик.

первая сцена второго действия: Щелкунчик привозит Мари в сказочный город Конфитюренбург. Здесь полно конфет и пирожных. В городе живут забавные жители, которые очень любят сладости. Жители Конфитюренбурга танцуют в честь приезда дорогих гостей. Мари в восторге бросается к Щелкунчику и целует,

эпилог: Рождественская ночь прошла, и волшебный сон Мари растаял. Девочка и её брат играют с Щелкунчиком. К ним приходит Дроссельмейер, с ним его племянник, который похож на принца, в которого превратился Щелкунчик в сказочном сне Мари. Девочка кидается к нему навстречу, и он заключает её в объятия.

Балет «Дочь фараона»

Балет в трёх действиях, в девяти картинах с прологом и эпилогом. Композитор: Цезарь Пуни. Авторы либретто: Мариус Петипа и Жюль Анри Сен-Жорж по повести Теофиля Готье «Роман мумии».

Первое представление: 18 января 1862 года, в Петербурге (Петербургская императорская труппа), на сцене Большого Каменного театра.

Молодой англичанин лорд Вильсон путешествует по Египту со своим слугой Джоном Булем. Они знакомятся с арабскими купцами и, когда начинается песчаная буря, вместе с ними укрываются в пирамиде. Там в усыпальнице хранится мумия дочери могущественного фараона Аспиччии. Спасавшиеся в пирамиде люди закуривают трубки, дым окутывает их и приносит удивительные видения... Все изменяется: сам лорд Вильсон превращается в прекрасного египетского юношу по имени Таор, его слуга тоже оказывается египтянином Пассифонтом, раздвигаются стены, ожившие мумии выходят из саркофагов, среди них красавица Аспиччия в окружении служанок. Таор и Аспиччия смотрят друг на друга, и их сердца открываются любви. Но на пути влюбленных стоит множества преград. То на красавицу нападет лев, от которого ее спасает Таор; то от гнева фараона спасает Таора Аспиччия; то на них обрушивается новое несчастье — фараон желает отдать дочь замуж на нубийского короля, и влюбленные бросаются бежать. Но опять их преследуют неудачи — нубийский король настигает их. Спасаясь от нежеланного замужества, Аспиччия бросается в Нил. Нил — это река, но в видениях Нил становится одушевленным существом, властителем подводного царства, выполняющим волю Аспиччии и возвращая ее на землю живой и невредимой. Она бежит во дворец к своему отцу — и как раз вовремя — потому что пойманного враждебными силами Таора ждет смертная казнь. Но Аспиччия рассказывает о своих приключениях фараону, и тот соглашается на брак дочери с Таором. Казалось бы — вот оно, счастье... Но видения неожиданно заканчиваются, а проснувшийся лорд Вильсон обнаруживает себя в пирамиде, где его сморил чудный сон.

Балет «Дон Кихот»

Балет своим рождением обязан двум талантам. Один из них - хореограф Матиус Петипа, создавший хореографическую партитуру балета, вложил в нее удивительные качества испанских танцев, как темпераментность и зажигательность. Второй – Людвиг Минкус, знаток специфики балетной музыки, создатель музыкальной партитуры.

Пролог

Начитавшись рыцарских романов, мечтательный Дон Кихот грезит о дальних странствиях и прекрасной Дульцинее. Чтобы прославить свое имя подвигами в честь дамы сердца, благородный идалго отправляется в путь.

Действие первое

На залитой солнцем площади Барселоны царит веселье. В оживленной толпе — дочь трактирщика Лоренцо Китри и влюбленный в нее цирюльник Базиль. Отцу Китри не нравится ухаживания молодого человека: он мечтает выдать дочь за богатого дворянина Гамаша. Но девушка не желает этого замужества, и они с Базилем решают бежать.

Восторженно встречает народ своих любимцев — тореадоров. Среди них красавец и смельчак Эспада со своей подружкой Мерседес — уличной танцовщицей. В разгар стремительного танца появляются Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Лоренцо приглашает гостей в трактир. Дон Кихот поражен красотой Китри — не она ли в образе прекрасной Дульциinei являлась ему в мечтах? Он приглашает Китри на менуэт. В это время озорной Санчо Панса стащил в дорогу «про запас» большую рыбу и пытается скрыться. Лоренцо настигает его. Воспользовавшись сутолокой, Китри и Базиль убегают. Рассерженный Лоренцо и Гамаш отправляются вслед за беглецами. Дон Кихот и Санчо Панса решают помочь беглецам.

Действие второе

Цыганский табор. Здесь скрываются от преследователей Китри и Базиль. Появляются Дон Кихот и Санчо Панса. Огневными плясками цыгане пытаются увлечь Дон Кихота, обещая вольную жизнь и вечное веселье. Но его внимание привлекают ветряные мельницы, с которыми благородный идалго бесстрашно вступает в бой. Поединок с «врагом» приводит рыцаря в полное изнеможение. Санчо Панса спешит ему на помощь.

Дон Кихот снова погружается в грезы. Ему являются чудесные видения, волшебный мир дриад, среди которых и его дама сердца — Дульцинея. Но наступает утро, и грезы рыцаря тают... В таборе появляются Лоренцо и Гамаш, преследующие Китри и Базиля. Цыгане дурачат преследователей.

В кабачке на окраине Барселоны шумно и весело. Среди собравшихся Эспада и Мерседес. Вбегают Китри и Базиль. Они рады, что скрылись от надоевших преследователей, но... разгневанный отец и упорный «жених» уже здесь. Лоренцо хочет немедленно объявить о помолвке Китри с Гамашем. Базиль разыгрывает сцену самоубийства. Китри «в отчаянии». Благородный Дон Кихот негодует. Он упрекает трактирщика в жестокости и, угрожая оружием, заставляет его обручить влюбленных. Счастливым Базиль сразу оживает.

Действие третье

На городской площади готовится большой праздник: сегодня венчаются сразу две пары. Слава Китри и Базилю! Слава Мерседес и Эспада! Слава рыцарю Дон Кихоту! Молодость, любовь и благородство победили! Ликующий народ и счастливые герои готовы танцевать до утра. А незадачливый Гамаш? Как будто тоже не в обиде: ему-то кажется, что самый главный в этой истории именно он.

Балет «Баядерка».

Балет Л. Минкуса «Баядерка» входит в число самых знаменитых русских балетов 19 века. Автором музыки стал Людвиг Минкус, либретто принадлежит перу Сергея Худякова, а хореография – легендарному Мариусу

Баядерками называли индийских девушек, которые служили танцовщицами в храмах, куда их отдавали родители по причине того, что они были нелюбимыми и нежеланными.

Главные герои: баядерка Никия и знаменитый воин Солор, трагическую историю любви которых рассказывает этот балет.

Содержание первого акта: воин Солор ночью приходит в храм, чтобы встретиться там с Никией, и предлагает ей бежать вместе с ним. Великий брамин, отвергнутый ею, становится свидетелем свидания и решает отомстить девушке.

Второй акт. Раджа хочет выдать свою дочь Гамзатти за доблестного воина Солора, который пытается отказаться от такой чести, но раджа назначает дату свадьбы. Великий брамин сообщает радже, что воин встречался в храме с Никией. Тот решает убить танцовщицу, преподнеся ей корзину цветов с ядовитой змеёй

внутри. Этот разговор слышит Гамзатти. Она решает избавиться от соперницы и предлагает ей богатства, если та откажется от Солора. Никия потрясена, что её возлюбленный женится, но не может отказаться от него и в порыве гнева бросается на дочь раджи с кинжалом. Верной служанке Гамзатти удаётся спасти свою госпожу. На следующий день в замке раджи начинается торжество по случаю свадьбы его дочери, и Никии велено танцевать для гостей. После одного из её танцев ей вручают корзину цветов, из которой выползает змея и жалит её. Никия умирает у Солора на руках.

Содержание третьего и четвёртого актов. Солор оплакивает Никию. Во время свадебной церемонии он видит в воздухе тень любимой, она с нежностью смотрит на него. Великий брамин завершает свадебный обряд, после чего происходит страшное землетрясение, и разозленные боги разрушают храм. Души Солора и Никии соединяются, чтобы быть вечно вместе.

Балет «Раймонда».

В конце XIX века композитором А.Глазуновым была написана «Раймонда» (балет). Содержание позаимствовано из рыцарской легенды. Впервые он был поставлен в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

«Раймонда» - это зрелищный спектакль с романтическим сюжетом, красивой музыкой и яркой хореографией. Он входит в число самых знаменитых и любимых русских балетов. Автор музыки - Александр Глазунов. Написал он её по заказу И.Всеволожского, который в то время был директором Императорских театров. Композитору было дано совсем немного времени на то, чтобы написать музыку к этому балету. «Раймонда» стала первым балетом, написанным А.Глазуновым. Композитор работал увлечённо и с удовольствием, ему понравился сюжет, тема Средневековья и рыцарства живо интересовала его с детских лет.

Главный персонаж – молодая красивая девушка. У неё есть жених – крестоносец Жан, которого она дожидается из похода. На празднование по случаю именин Раймонды прибывает Абдерахман и просит руки девушки. Но она отказывает сарацину. Тогда он пытается её похитить. Но вернувшийся вовремя жених спасает девушку.

I акт. Сцена представляет собой средневековый замок. Хозяйка его - графиня де Дорис. У её племянницы Раймонды именины, и по этому случаю в замке проходят торжества. Молодёжь танцует и веселится. Графиня недовольна всеобщим бездельем. Она пугает молодёжь Белой Дамой. Девушки лишь смеются над тем, что графиня столь суеверна. Белая Дама – покровительница дома де Дорис, и она появляется тогда, когда кому-то из членов семьи угрожает опасность. В замок прибывает гонец с известием о том, что жених Раймонды прибудет завтра. Вскоре появляется сарацин, который много слышал о красоте девушки и решил нанести ей визит. Абдерахман восхищён Раймондой. После праздника гости уходят, в замке остаются лишь близкие подруги Раймонды. Ночью к ней является Белая Дама. Она зовёт Раймонду в сад. Там Белая Дама сначала показывает ей её жениха. Раймонда бросается в его объятия, но в этот момент видение исчезает, и вместо него появляется Абдерахман. Девушка падает без чувств.

Второй акт.

Вновь сцена представляет собой замок графини. На праздник съезжаются рыцари, вассалы, соседи, трубадуры. Раймонда ждёт возвращения жениха. Вскоре появляется сарацин. Девушка не хочет его принимать, но тётя уговаривает её быть гостеприимной. Абдерахман предлагает Раймонде стать его женой, но получает отказ. Тогда сарацин пытается похитить красавицу. В этот момент появляется в замке Жан – жених Раймонды. Он спасает любимую и вызывает сарацина на поединок. Во время боя появляется Белая Дама и ослепляет Абдерахмана светом. Жан убивает сарацина.

Третий акт.

После удачного исхода поединка король благословляет своего верного рыцаря и Раймонду. Балет оканчивается свадебным пиром.

Творчество Глинки

М.Глинка принадлежит к новаторам, открывателям новых музыкальных путей развития, является создателем качественно новых жанров в русской опере:

— героико-историческая опера по типу народной музыкальной драмы («Иван Сусанин», или «Жизнь за царя»);

— эпическая опера («Руслан и Людмила»).

Эти две оперы Глинки были созданы с разницей в 6 лет. В 1834 начинает работу над оперой «Иван Сусанин», первоначальное название «Жизнь за царя», задуманную первоначально как оратория. Окончание работы над произведением (1836) – год рождения первой русской классической оперы на исторический сюжет, источником для которого послужила дума К.Рылеева.

Оперы Глинки определили собой путь развития оперного жанра в России.