ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(ГБУ ДО ДДЮТ)

Методическая разработка

для родителей учащихся хореографических студий

«Вот билет на балет»

Автор: Фредрикссон Евгения Анатольевна,

педагог дополнительного образования

Консультант: Кузнецова Татьяна Юрьевна,

методист

Санкт-Петербург

Содержание

[Пояснительная записка 3](#_Toc22234494)

[Особенности балетного спектакля 4](#_Toc22234495)

[Подготовка к посещению балетных спектаклей 4](#_Toc22234496)

О чем расскажет программка 8

Главные балетные площадки Петербурга 11

[Список информационных источников 12](#_Toc22234497)

Пояснительная записка

Уважаемые родители!

Искусство балета уникально - оно позволяет нам расширить границы воображения, затрагивает дальние струны души, заставляет сопереживать, развивает самые лучшие качества человека – и все это без слов, а с помощью танцев и жестов.

Для детей, как и для взрослых, посещение балета – это действительно стоящее времяпровождение, такой вид искусства повышает наш культурный уровень, развивает в духовном плане. Но что делать, если вы не являетесь знатоком балета и не знаете ни одного танцевального движения? Научиться понимать балет может каждый, если придерживаться нескольких несложных правил.

Целью методической разработки является формирование культуры петербургского зрителя.

Задачи:

1. Знакомство родителей со спецификой балетного спектакля.
2. Знакомство родителей с этапами подготовки к совместному посещению балетного спектакля.
3. Обучение родителей навыкам элементарного анализа балетного спектакля.

Особенности балетного спектакля

В театре есть особый мир, где не говорят, не поют. Это загадочный и манящий мир танца.

Стать танцором очень сложно, ведь изящество и легкость движений достигается упорным трудом. Будущие танцоры начинают обучаться очень рано – в 7-8 лет, а потом занимаются много лет, по много часов в день.

Но танцевать могут не только профессиональные артисты, но и любой человек. Уберите из нашей жизни танцы, и насколько меньше станет веселья и радости – танцевать любят все! А кто говорит, что не любит, тот, наверно, просто ещё не научился. В стародавние времена танцевать должны были уметь все. Знатные семьи приглашали домашнего учителя танцев к своим детям перед выходом на бал. Учитель особенно волновался – ведь не все же талантливы!

Танцевать умели все, но некоторые делали это особенно грамотно и изящно – и гордились этим. Король Франции Людовик XIV не считал ниже своего достоинства танцевать перед придворными, демонстрируя своё мастерство. Так и появился балет? Нет, не так! Балет только тогда стал настоящим искусством, когда научился рассказывать разные истории. Без слов, но под музыку. Чтобы под музыку рассказывать сказки и истории, в балете придумали специальный язык, язык танца, язык жеста.

Однажды известный танцовщик Марис Лиепа танцевал партию принца Лимона в балете «Чиполлино» по сказке Джанни Родари. Один из маленьких зрителей, присутствовавший на спектакле, объяснил маме: «Принц Лимон сказал, что Чиполлино надо поймать». Он без слов понял язык балета, а ведь артист балета ничего не говорит, только танцует и пользуется жестами!

Подготовка к посещению балетных спектаклей

Выбор балета

Чтобы определиться с выбором балета, имеет смысл зайти на сайт театра: посмотреть фотографии постановок, почитать аннотации к спектаклям, поинтересоваться, кем и на какую музыку поставлен спектакль. Балет бывает очень разный — не только на музыку Минкуса или Чайковского и совсем не обязательно о принцессах в пачках и принцах в белых трико. Если у вас не получается соотнести с собой эмоции сказочных принцесс, выбирайте спектакли, в которых действуют персонажи из более близких к современной реальности миров. Если планируете поход в театр с ребенком, то лучше остановиться на сюжетном балете: детей проще заинтересовать сказкой.

Какие места лучше выбирать на балет?

* Балет предпочтительнее смотреть *с некоторого возвышения*. Это нужно для лучшего обзора танцевального рисунка и сцен с массовыми танцами. Сектор бельэтаж хорошо подходит, он расположен выше уровня партера, но близко к сцене. Если вы хотите быть ближе к сцене – выбирайте партер, но начиная с 10 ряда. В ложах и боковых местах на балконе не видно всю сцену полностью. Если вы хотите смотреть балет из ложи – выбирайте места дальше от сцены (вглубь зала), там обзор лучше.
* Оптимальные места для просмотра зависят *от специфики постановки*. В некоторых спектаклях важно видеть лица, эмоции артистов — для этого лучше сидеть поближе. В других, например, «Серенаде», «Симфонии до-мажор» Баланчина или «Шопениане» Фокина, интересно наблюдать за рисунками танца, за перемещениями кордебалета. Эти спектакли впечатляют при просмотре сверху. Так что лучше выбрать места повыше — например, на первом ярусе.
* При этом роль играет и сам зал. *Каждый театр имеет свои нюансы.* Так, на Новой сцене Мариинского театра лучше выбирать центр партера: это позволит увидеть и детали, и общую картину. А в небольших залах, как в Михайловском театре, и партер, и бельэтаж позволят увидеть спектакль без потерь.
* *Кассиры театров* помогают сориентировать зрителей по лучшим местам в пределах их финансовых возможностей, поэтому с ними всегда можно посоветоваться в кассе или по телефону.

Как понять балет?

Балетный танец не всегда понятен ребенку, поэтому будет полезно, если он заранее ознакомится с сюжетом предстоящего спектакля. Чаще всего балет – это интерпретация какого-либо литературного произведения. Перед посещением живого балетного спектакля нужно немного подготовиться и разузнать историю постановки и, возможно, прочитать произведение целиком? Если ребенок считает, что это скучно, предложите ему более современный способ ознакомления с классическими детскими произведениями – аудиокниги. Это позволяет узнать в артистах героев произведения. Память восполняет отсутствие слова на сцене. Если знать тонкости взаимоотношений героев произведения, несложно понять актерскую игру артистов балета. Во время балетного спектакля между артистом и зрителем устанавливается контакт. Это значит, что важна работа не только балерины, но и зрителя. Только тогда возможно взаимопонимание.

Дресс-код на балет

Что касается наряда, мы привыкли, что на балет надо выбирать классические платья и костюмы - для мужчин. Театральный дресс-код определяет не нарядность, а уместность. Лучше выберите что-то более, но в меру аккуратное и нарядное. Также в холодное время года лучше взять с собой сменную обувь, это касается и девочек, и мальчиков. Важно учесть и бытовые моменты: перед началом спектакля посетите с ребенком уборную, возьмите с собой небольшой перекус и напиток, чтобы во время антракта удовлетворить все потребности ребенка.

Немного истории. В Александринском театре дамы до 1860-х годов не сидели в партере. Одна из главных причин: в партере дама оказывается на виду, почти как на сцене. Поэтому они сидели в ложах. Естественно, дамы приходили с мужьями или с матерями, девица могла прийти со старшей замужней сестрой — неважно. Женщины тоже аплодировали, но, видимо, делали это максимально тихо — именно потому, что выражать эмоции публично не пристало даме. Александринский театр был довольно демократичен — демократичнее более аристократического Михайловского. Известно, что в Михайловском зрителей после спектакля ожидали кареты, а из Александринки часто уезжали на экипажах или даже расходились пешком.

Как смотреть балет?

Так как в балете нет текста, историю рассказывает все: и декорации, и костюмы, и движения танцовщиков в балетных постановках намеренно «говорящие». Именно поэтому у артистов балетной труппы всегда очень яркий грим – чтобы даже с последних рядов были видны их лица и эмоции. Придя в театр, стоит внимательно рассмотреть все мельчайшие детали сценографии – в балетных спектаклях они продуманы.

3 шага к пониманию балета:

1. Смотрим танец. Главное в балете, безусловно, хореография.
2. Слушаем музыку. Балет всегда сопровождает живое исполнение оркестра.
3. Следим за игрой актеров. В перерывах между балетными па, артисты на сцене выражают свою роль с помощью жестов и мимики – это называется балетной пантомимой. За ней очень интересно понаблюдать, попытаться ее разгадать: *здесь всё должно быть понятно. Если танцовщик отводит руку в сторону партнерши, а потом прикладывает ее к сердцу, это означает? Правильно. «Я люблю эту девушку». Если он обводит ладонью вокруг своего лица, это значит, что она очень хороша собой.*

Во что одеты артисты балета?

У танцовщиков ничего интересного - просто трико. У танцовщиц классического балета есть два типичных атрибута костюма: *пачка и пуанты.* Раньше быстрый, сложный и динамичный танец был невозможен и по причине костюмов. Они были объемные, громоздкие и неуклюжие, а парики, головные уборы с перьями и маски еще усугубляли беду.

Пачка – это пышная юбочка из нескольких слоев тюля. Пачки в каждом балетном спектакле разного фасона. Есть в виде длинных струящихся колоколов, есть покороче и есть совсем короткие, как в Лебедином озере. Каждый слой тюля (его уходит до 20 метров на одну пачку) вручную пришивается к трусикам, присборивается, и иногда всё это ещё укрепляется тонким стальным обручем для лучшей фиксации.

Пуанты – это такая специальная обувь для классического танца, где основная позиция балерины – на кончиках пальцев.

Когда можно аплодировать артистам?

* когда в оркестровой яме появляется дирижёр;
* когда открывается занавес и открывается красиво декорированная сцена;
* в балете принято также «хвалить» танцовщиков после исполнения вариации;
* когда артисты выходят на поклоны: аплодисменты — это благодарность постановщикам и театру. Поэтому некоторые люди аплодируют, выражая благодарность артистам за труд, даже если спектакль не понравился.

Анализ балетного спектакля

После посещения балета не спешите задавать вопросы в стиле: «Так тебе понравилось или нет?». Для детей увиденное может быть настолько необычным, что им будет сложно сразу дать однозначную оценку.

Список примерных вопросов:

* Какой балет ты сегодня посмотрела?
* Кто балетмейстер спектакля?
* Кто написал музыку к балету?
* По какой сказке написано либретто?
* Кто создал образы героев? (гримёры, художники, костюмеры)
* Кто украшает сцену? (декораторы) Какие декорации запомнились?
* Кто главные герои в спектакле?
* Кто является главными действующими лицами в балете? (Артисты)
* Какой персонаж понравился?
* Какое действие запомнилось больше всего?
* Какие знакомые движения и позы ты увидела в вариации примы балерины?
* Какие ошибки ты заметила у кордебалета?

О чем расскажет программка?

Покупайте программку, на балете это совершенно необходимо. Ведь то, что будет происходить на сцене, может несколько отличаться от классического фильма или книги. Сюжет балета в программке описан очень хорошо – с подробным разъяснением каждой сцены. Приятным бонусом станет история постановки, а также биография великих композиторов и хореографов.

Балетмейстер *(нем. Balletmeister)* – режиссер балетного спектакля, он разрабатывает общую драматургию спектакля, продумывает «рисунок» танца, жесты и пластические решения образов. **Либретто** *(итал. Libretto «книжечка»)* – краткое изложение сюжета балета в программке спектакля. Либретто представляет собой литературно-драматическую основу балета. Обычно сценарии пишут балетные драматурги, но автором может быть композитор, балетмейстер, художник или артист.		***Композитор*** *(лат.compositor «составитель»)* - автор музыкальных произведений; человек, создающий (сочиняющий) музыку.

Дирижер в балетном спектакле* –** его работа заключается в умении воплотить замысел композитора, идеи балетмейстера-постановщика, подчеркнуть индивидуальность солистов и мастерство кордебалета в исполнении массовых сцен. ***Примы и премьеры (principals) – наивысшая ступень в балетной иерархии. Артисты этой категории исполняют только главные партии в спектаклях. ***Первые солисты*** – танцуют сольные вариации. ***Вторые солисты*** – в классических спектаклях танцуют по двое, трое или четверо. ***Солисты характерного танца*** – артисты, достигшие высокого мастерства в исполнении бытовых, стилизованных народных танцев. ***Кордебалет*** – участники массовых сцен в спектаклях. В кордебалет попадают выпускники школ и отсюда начинают свое развитие в карьере.	

Главные балетные площадки Петербурга

Основной площадкой для оперы и балета на протяжении 150 лет остается *Мариинский театр*, названный в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны. Первый театральный сезон в нем открылся 2 октября 1860 года оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Труппа Мариинского театра начиналась с придворных спектаклей постановки Жана Батиста Ланде и сохранила свои традиции до сегодняшнего дня.

На сцене Мариинского театра идут знаменитые балеты «Баядерка», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Жизель» и многие другие постановки. Практически ежедневно театр дает представления, многие из которых идут с звездным составом артистов.

На исторической сцене Мариинского театра также периодически ставится балет «Лебединое озеро», но выступает в нем труппа театра балета имени Леонида Якобсона. В репертуаре театра есть и классический балет «Щелкунчик», а также «Дон Кихот». Выступления проводятся, в основном, в Большом Драматическом театре. Сама труппа была основана еще в СССР в 1966 году и была первой учрежденной отдельно от оперной труппы. Сейчас балетом Якобсона руководит Заслуженный артист РФ Андриан Фадеев.

Различные балетные постановки проходят в *БКЗ Октябрьский, Михайловском театре, Юсуповском дворце, Главном штабе Эрмитажа и Эрмитажном театре*. Последний был построен еще в 1783-1787 годах Джакомо Кваренги и посмотреть на классический балет в его стенах приезжают поклонники со всего мира. Там в том числе проходят постановки петербургского театра «Русский балет», созданного столетней династией профессиональных артистов и солистов Мариинского театра. Труппа театра выступает также в *Театре Музыкальной Комедии, Аничковом дворце, Концертном зале отеля «Санкт-Петербург».*

Список информационных источников

1. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. M.: Владос, 2014. 256 с.
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. СПб: Лань, Планета музыки, 2017. 192 с.
3. Тарасов Н.И. Классический танец. М.: Искусство, 2014. 479 с.
4. Розанова О. Светлый праздник детской школы балета Ильи Кузнецова // Студия Антре. 2015. № 5. С. 22-24.
5. <https://paperpaper.ru/kak-smotret-balet-i-na-kakoj-spektakl/> Как смотреть балет? Мнение балетных критиков и артистов