

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/38045>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: История балета

Введение 3

Глава 1. История создания балета «Болеро» М. Равеля 5

1.1. История постановки балета «Болеро» М. Равеля 5

по заказу И. Рубинштейн 5

1.2. Музыкальная основа балета «Болеро» М. Равеля 9

Глава 2. Балет «Болеро» в постановке Мориса Бежара 13

2.1. Концепция балета «Болеро» М. Бежара. 13

2.2. Сценическая жизнь балета 17

Заключение 23

Список использованной литературы 26

Введение

Художественный мир произведений Равеля можно интерпретировать как сложносоставное целое, но его составляющие – сценические произведения – каждое в своем роде уникальны: это и музыкальная комедия «Испанский час», и лирическая фантазия «Дитя и волшебство», и «хореографическая симфония» «Дафнис и Хлоя», и «балет для оркестра» «Болеро».

Для современного исследователя вся история европейского музыкального искусства предстает как непрерывный духовный поиск человека, адресующего свои «вечные» вопросы к миру и к себе самому. Столь необходимый мыслящему человеку со времен античности диалог с окружающим миром обретает в каждую эпоху свои неповторимые формы, определяющие основные законы организации музыкальной материи. Таким образом, звуковое пространство ушедших столетий открывается сегодня не только яркими красками и неповторимыми деталями, но дает внимательному слушателю возможность, опираясь на опыт предшествующих поколений, увидеть новые духовные маршруты.

Ритмичная смена доминирующих смысловых ориентиров и правил музыкального языка выявляет собственные внутренние закономерности «эстетического пульса» европейской культуры. На этом пути периодически рождаются художественные явления исключительно емкие по масштабности охваченных вопросов, убедительности обобщений и отчетливости намеченных перспектив в будущее. К таким явлениям культуры относится одно из самых знаменитых произведений XX века - «Болеро» Мориса Равеля. Известность этого позднего сочинения композитора, его счастливая исполнительская судьба, однако, не уменьшают сложности вопросов, которые возникают перед исследователями творчества Равеля. «Болеро» имеет не просто отличные друг от друга, но противоположные по смыслу интерпретации. Поэтому актуальной представляется задача понимания особенной функции этого произведения в европейской культурной ситуации первой трети XX века.

Цель исследования: изучение истории постановок балета «Болеро».

В соответствии с целью были определены задачи исследования:

- Рассмотреть особенности и историю создания балета «Болеро»;
- Проанализировать интерпретации балета «Болеро» в хореографическом искусстве.

Объектом исследования данной работы выступает интерпретация балета Равеля «Болеро».

Предмет исследования – компоненты художественного мира постановок балета.

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

Хронологические рамки исследования: с 1928 года по наши дни.

Глава 1. История создания балета «Болеро» М. Равеля

1.1. История постановки балета «Болеро» М. Равеля

по заказу И. Рубинштейн

История создания балетного спектакля «Болеро» началась с идеи известной танцовщицы Иды Рубинштейн,

решившей исполнить на сцене Парижской оперы хореографическую композицию на музыку уже написанного М. Равелем «Вальса». Но этой оркестровой пьесы оказалось недостаточно для представления ее в театральной постановке. И. Рубинштейн обратилась к Равелю с просьбой написать еще одно произведение. Было решено, что это будет «Болеро».

Ида Рубинштейн была непрофессиональной танцовщицей. Современники отмечали, что она танцует на любительском уровне и недостаточно технична. Зато она была артистична и отличалась яркой, колоритной внешностью. К тому же она была богата и могла заказывать музыку для своей труппы у знаменитых композиторов. Многие произведения, написанные для нее, вошли в мировую сокровищницу музыки. Одним из таких произведений стало «Болеро».

Ида Рубинштейн (1883—1960) не получила полноценного хореографического образования. Природная одаренность и частные уроки у Михаила Фокина позволили ей с успехом участвовать в парижских «Русских сезонах» в ролях Клеопатры («Клеопатра», 1909) и Зобеиды («Шехеразада», 1910). Позже выступала как драматическая актриса на французской сцене. В 1928 году решила создать свою труппу «Балет Иды Рубинштейн», в которой выступала как балерина. Состав труппы был неровен, мадам была по балетным меркам немолода и малотехнична, но благодаря высоким гонорарам новые балеты сочинили для труппы Игорь Стравинский («Поцелуй феи» и мелодрама «Персефона»), Морис Равель («Болеро»), Анри Сеге («Давид»), Жорж Орик («Чары феи Альцины»), Артур Онеггер («Амфион» и «Семирамида»), Жак Ибер («Диана де Пуатье»). Декорации рисовал Александр Бенуа, балеты ставили Бронислава Нижинская, Леонид Мясин, Михаил Фокин. Орден Почетного легиона был вручен Рубинштейн «за вклад в культуру Франции», но этот весомый вклад скорее относится не к хореографии, а к музыке. Все балетные постановки труппы (за одним исключением) не имели художественного успеха, в то время как партитуры пополнили не только французское, но и мировое музыкальное искусство.

Единственным исключением было «Болеро». Рубинштейн обратилась к Равелю с просьбой аранжировать для задуманной ей испанской сценки какую-либо пьесу испанского композитора (например, «Иберию» Исаака Альбениса). Равель, хорошо знакомый с самобытным искусством Испании, решил написать оригинальное сочинение. В своей автобиографии композитор писал: «В 1928 году я по просьбе Иды Рубинштейн сочинил „Болеро“ для оркестра. Это танец в умеренном движении, постоянно одинаковый как в мелодии и гармонии, так и в ритме, который непрерывно отбивает барабан. Единственный элемент изменения привносится сюда лишь оркестровым нарастанием». В основу сочинения положена мелодия из двух частей: одна часть строга и сурова, другая — по-восточному прихотлива. Первая часть мелодии носит баскский колорит, вторая — мавританско-андалузский. Мелодия эта необычайно длинна (34 такта) и обладает неистощимым разнообразием оттенков. Эта мелодия проводится поочередно различными инструментами оркестра (включая саксофон), достигая в кульминации огромной выразительной силы и яркости звучания. Существует легенда, что написание «Болеро» Равеля вдохновило посещение им литейного цеха, где он увидел медленно вытекающую раскаленную сталь. Не склонный к похвалам чужих сочинений Сергей Прокофьев назвал «Болеро» «чудом композиторского мастерства».

Сама «испанская сценка», задуманная Брониславой Нижинской и видимо самой Рубинштейн, была несложной. Действие происходило в мрачном кабаке с темными стенами и сводами. Почти всю сцену занимал огромный стол-платформа, над которым свисала яркая лампа с абажуром. Александр Бенуа одел танцоров в одежду, «подсмотренную» им на офортах Франциско Гойи. На столе танцевала Ида Рубинштейн, изображавшая экзотическую испанскую плясунью. За ее страстными движениями жадными глазами наблюдали окружившие стол мужчины. Музыка нарастала, чувственная атмосфера танца сгущалась. В финале на стол вспрыгивал молодой испанец (превосходный танцовщик еще «петербургского закала» Анатолий Вильтзак), и впечатляющий дуэт завершал этот пятнадцатиминутный спектакль.

По замыслу Мориса Равеля, действие балета должно было происходить на улице возле стены заводского корпуса (композитор всегда питал пристрастие к индустриальному пейзажу), где выходившие после смены работницы и рабочие присоединялись бы к танцу. Однако Ида Рубинштейн и постановщики спектакля — хореограф Бронислава Нижинская, режиссер и художник Александр Бенуа — выбрали другой сценарий. 20 ноября 1928 г. в парижском театре Гранд-опера состоялась премьера «Болеро», прошедшая с полным триумфом. Вот свидетельство одного из присутствовавших на спектакле: «Слабо освещенная комната в испанской таверне; вдоль стен, в темноте, за столами беседуют гуляки; посреди комнаты большой стол, на нем танцовщица начинает танец... Гуляки не обращают на нее внимания, но постепенно начинают прислушиваться, оживляются. Их все больше захватывает наваждение ритма; они поднимаются со своих мест,

1. Бежар М. Мгновение в жизни другого. Мемуары / перевод с фр. Л. Зониной. М., 1989.
2. Брагинский В. И. Востоковедение // Культурология. XX век: словарь / гл. ред. С. Я. Левит. СПб., 1997. С. 78-80.
3. Бронислава Нижинская. Ранние воспоминания. - М., Изд-во «АРТ», 1999.
4. Васильченко Е. В. Гендерная тема в музыкальных культурах мировых цивилизаций // Обсерватория культуры. Журнал-обзор ФГБУ «Рос. гос. библ.». 2014. № 1. С. 48-55.
5. Волкова П. С. Балет как синтетический художественный текст // Визуальные аспекты гуманитарного знания: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. Краснодар, 2011. С. 58-74.
6. Волкова П. С. Риторические модели гуманитарного образования. М., 2001.
7. Гаевский В.М. Дивертисмент: судьбы классического балета. М., 1981.
8. Гаевский В.М. Шарф Айседоры: К 80-летию М. Бежара // Театр. 2006. № 4. С.124 - 128.
9. Дюшен Е. Вальс на тысячу тактов // Экран и сцена. 2003. №2. С.10.
10. Зильберштейн Н. С., Самков В. А. Сергей Дягилев и русское искусство. В 2-х т. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 2. 480 с.
11. Колесова Н. Обрученный с Богом: наброски в четырех воспоминаниях // Театр. 1993. № 8. С.107 - 112.
12. Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М.: Вагриус, 2005. 592 с.
13. Майниесе В. Балет XX века, а мода XXI // Муз. Жизнь. 1999. № 9. С.41.
14. Майниесе В. Ностальгия по XX веку: Гастроли Бежара в Кремле // Культура. 2002. № 50. С.7.
15. Мамардашвили М. Картезианские размышления / М. Мамардашвили. М.: Прогресс, 2001. - 352 с.
16. Мартынов, И. М. Равель / И. М. Мартынов. - М. : Музыка, 1979. - 58 с.
17. Музиль Р. Человек без свойств / Р. Музиль. М.: Художественная литература, 1984. Кн. 1. - 751 с.
18. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М., 1982
19. Плисецкая М. Я - Майя Плисецкая. М. : Новости, 1994
20. Подкопаева Ю. Н., Свешникова А. Н. Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников. М.: Искусство, 1979. С. 346-347.
21. Равель в зеркале своих писем / [сост. М. Жерар, Р. Шалю]. Л.: Музыка, 1988. - 248 с.
22. Радина М.П. "Болеро": Рубинштейн-Равель-Нижинская (к выпускным спектаклям Академии) // Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 2016. № 2 (43). С. 43-56.
23. Ступников И. Бежар бывает разный ... // С.- Петербургские ведомости. 2002. № 222. С.2.
24. Тихонова Н. Девушка в синем. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 1992. 366 с.
25. Шнеерсон, Г. Л. Французская музыка XX века / Г. Л. Шнеерсон. - М. : Музыка, 1964. - 49 с.
26. Янчевский Н. Д. Случай с «Болеро» Равеля//Возрождение. 1939. 20 янв.
27. Chalupt R. Ravel au miroir de ses lettres. Paris: R. Laffont, 1956. 280 p.
28. Frindle Y. Ravel: Bolero. // Буклет к гала-концерту «Gelmetti's Farewell». Sydney Symphony, 2008. 32 с.
29. Goubault Christian. Maurice Ravel. Le jardin fee-rique / Christian Goubault. Paris: Minerve, 2004. - 357 p.
30. Hunt M. Nijinska revival continues: restoring a lost work// Dance Magazine. 1995. October 1. P. 74-77.
31. Jankelevitch V. Ravel / V. Jankelevitch. Paris : Seuil, 1995. - 220 p.
32. Marnat M. Maurice Ravel / M. Marnat. Paris : Fayard, 1995. - 828 p.
33. Maurice Ravel. Lettres, Ecrits, Entretiens / [reunis, presentes et annotes par Arbie Orenstein]. Paris : Flammarion, 1989. - 626 p.
34. Nine J. Comment est né le Boléro de Ravel// Revue Musicale. 1938. décembre.
35. Porcile Francois. La belle epoque de la musique frangaise (1871-1940) / Francois Porcile. Paris : Fayard, 1999. - 474 p.
36. Prunières H. Les Ballets d'Ida Rubinstein à l'Opéra// Revue Musicale. 1929. vol. 10. № 3. Janvier. P. 243-244
37. Roca O. Dance Review / Passion, Possession In Stanning «Bolero» / Oakland revives steamy Nijinska ballet //Chronicle. 1995. October 23.
38. Rose, Sir F. C., bart. 1909-1979. Saying Life. London: Cassell, 1961. 416 p.
39. Ross J. Oakland Ballet// Dance Magazine. 1996. February 1. P. 141-143.
40. Stuckenschmidt H. H. Ravel: variations sur l'homme et l'oeuvre / H. H. Stuckenschmidt. Paris : J. C. Lattes, 1981. - 273 p.
41. Woolf V. Dancing in the Vortex: The Story of Ida Rubinstein. Amsterdam: Harwood acad. publ., 2000. 180 p.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/38045>