

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/magisterskaya-rabota/88980>

Тип работы: Магистерская работа

Предмет: Искусствоведение

Введение

Глава 1. Специфика формирования темы балета в творчестве художников

Специфика балета как вида искусства

Истоки формирования образа балета: теоретическое определение

Глава 2. Мир балета в творчестве китайских и европейских мастеров

2.1. Особенности балета в китайской живописи и графике

2.2. Балетная тема в творчестве европейских мастеров

Заключение

Библиографический список

Приложение

Глава 1. Специфика формирования темы балета в творчестве художников

1.1. Специфика балета как вида искусства

Танец появился как способ выражения чувств посредством движения, жеста, пластики и мимики и сопровождал различные стороны жизни древнего человека (праздник урожая, свадебный обряд, отправление религиозного культа). Из древнегреческого дионисийского культа вырос античный театр, частью которого стал сценический танец и его муза Терпсихора. В эпоху эллинизма возникло искусство пантомимы, развивавшееся и в средние века, и в эпоху Возрождения (в комедиях дель арте, арлекинадах). Корни балета, как и всякого другого искусства, в народном творчестве. Оно явилось источником не только самого балетного танца, но и театрализованных танцевальных представлений. Прообраз балета - народные пляски с пением, во время которых танцующие в своих движениях воспроизводят содержание песни [13, с. 47].

Зарождение танцевального искусства началось задолго до нашей эры. Еще у первобытных племен ритуальные и культовые обряды сопровождались ритмичными движениями, напоминающими танец. Позже, в Древней Греции, где большое внимание уделялось развитию всех искусств, особенно театру, ставились трагедии. В них одним из действующих лиц был хор, который не только комментировал происходящее на сцене, но и танцевал.

Термин «балет» появился в конце XVI века (от итальянского balletto — танцевать). Но означал он тогда не спектакль, а лишь танцевальный эпизод, передающий определенное настроение. Сохранились сведения, что во Франции, придворный учитель танцев Доменико да Пьяченца предложил для очередного бала объединить несколько танцев, написав к ним торжественный финал и обозначив, как балет [14, с. 76]. Однако, сам жанр возник немного позднее в Италии. Точкой отсчета признан 1581 год, именно в это время в Париже Бальтазарини поставил свой спектакль на основе танца и музыки.

Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета никого не оставит равнодушным. Балет - театральная форма искусства, в которой тесно переплелись несколько видов искусств. Балет как искусство возник гораздо позже танца, в XV-XVI веках, так как он изначально являлся хореографическим действием. В нем искусство танца поднимается на более высокий уровень музыкально-сценического произведения с драматургической основой.

Так, музыка, танец, живопись, драматическое и изобразительное искусство объединяются между собой, выстраивая слаженный спектакль, разворачивающийся перед публикой на театральной сцене.

Различные искусства существуют в балете не сами по себе, а в претворенном виде, в соподчинении и взаимодействии с хореографией [8, с. 15].

Более 500 постановок со дня премьеры выдержал «Половецкий стан» в различных театрах мира.

Последующие авторы декорационного оформления «Князя Игоря» придерживались именно рериховского решения, ставшего настоящим образцом русской театральной живописи.

В 1910 году в парижских газетах было написано: «Академик Н. К. Рерих, молодой композитор И. Ф.

Стравинский работают над балетом, посвященным древнеславянским религиозным обычаям. Содержание и

постановка Н. К. Рериха». Художник действительно был не только автором ярких костюмов и декораций, но и создал либретто. Хореографом балета, конечно, был Вацлав Нижинский, но Рерих оказывал большое влияние на Нижинского и даже диктовал какие-то вещи при постановке. Ведь свою дипломную работу в молодости художник посвятил именно древней Руси. При подготовке к дипломной работе Рерих писал: «В древней и самой древней Руси много знаков культуры: наша древнейшая литература вовсе не так бедна, как ее хотели представить западники». Открытие, сохранение и продолжение исконной русской культуры на долгие годы стало творческим кредо Николая Рериха. Неудивительно, что Стравинский посвятил Рериху свою партитуру балета «Весна священная».

Пабло Пикассо - сотрудничал с Дягилевым и «Русскими сезонами» и создавал художественное оформление к балетным спектаклям. И, по сути, это были его картины, ожившие и закружившиеся в танце. Но в начале XX века зрители не были готовы к такому визуальному воплощению. Например, балет «Парад» (пожалуй, самая смелая постановка того времени) был освистан и высмеян критиками. Пикассо не только создал всю сценографию, но и вносил свои коррективы в либретто Жана Кокто. Один интересный факт: при создании балета «Парад» художник познакомился со своей первой женой, балериной Ольгой Хохловой.

После скандального «Парада» Пабло Пикассо создал декорации к балету «Треуголка». И здесь свершилось чудо. На художника настолько повлияли танцы, что он ушел от минимализма и увлекся театральностью. Это тот случай, когда не художник-декоратор повлиял на театр, а, наоборот, театр - на декоратора. Работая над «Треуголкой», пронизанной духом Испании, Пикассо будто окунулся в родную ему стихию. Еще в детстве он рисовал сцены боя быков. При поднятии загадочного занавеса, также выполненного художником, открывалась декорация, которая восхищала современников. В эскизах костюмов к «Треуголке» представлены все слои испанского общества. И все это движется, переливается, достигая апогея в хоте - финальном танце спектакля. В стремительных мельканиях костюмов почти исчезают тела танцовщиков. Балет «Треуголка» с восторгом был принят и зрителями, и критиками. В этом спектакле полноценно соединилась музыка Мануэля де Фальи, хореография Леонида Мясина и художественное оформление Пабло Пикассо. Это и есть тот самый синтез искусств. Тема художников-декораторов очень интересна и объемна. После триумфальных сезонов Дягилева за рубежом европейское и советское искусство пошли разными дорогами. И в следующем материале мы расскажем о театральных художниках советского времени и современной России.

В завершение первой главы отметим, что во второй половине XVIII века балет обрёл самостоятельность и стал видом искусства. Каждое искусство своими средствами рассказывает людям о человеческих переживаниях, мыслях, чувствах, о всевозможных событиях - реальных, сегодняшних и исторических, или фантастических. Но балет лишён слова. Его рассказ - танец. Танец состоит из отдельных движений, которые можно сравнить с буквами, слогами, словами. И как из слов в литературе получаются фразы, из которых могут возникнуть рассказы и поэмы, романы и стихи, так в балете из отдельных движений возникают танцы, составляющие балетный спектакль, который может рассказать и о разных событиях, и о различных состояниях души героев.

Библиографический список

1. А. Тулуз-Лотрек. – – 300 имен зарубежного искусства. Справочноэнциклопедическое издание / Под общ. ред. Ю. С. Бочарова, Е. А. Коровиной, Е. М. Черенцовой. – М.: Прест, 1996. – 0,3 п. л. – Статья.
2. Андреев, А.Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ: настольная книга для любителей изящных искусств : с присовокуплением описания замечательнейших картин, находящихся в России, и 16 таблицами монограмм известнейших художников : духовно-просветительское издание / А.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца и типографа Маврикия Осиповича Вольфа, 1857. – 310 с.
3. «Балет левых течений». – Актуальные проблемы современной науки.– 2001. – № 3.
4. В поисках красоты и гармонии (мотивы балета в графике и живописи художников объединения «Мир искусства»). – Балет. – 2000. – № 108.
5. Вопросы советского изобразительного искусства и архитектуры. - М.: Советский художник, 1975. - 336 с.
6. Власов, Виктор Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 томах. Том 2. Б - В / Виктор Власов. - М.: Азбука-классика, 2004. - 728 с.
7. Ветошкина Т. А. Балет в жанровой композиции и его роль в формировании эстетического воспитания учащихся // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № S18. – С. 36–40.
8. Геташвили Н.В. Сбросить маску: Энсор и Нольде // Материалы научной конференции «Випперовские чтения 2007». Выпуск XXXVIII. Маски: от мифа к карнавалу – М., 2008 г. – 255 с., ил – С.205-218

9. Груцынова А.П. Тринадцать балетов Адольфа Адана. — М.: Альтекс, 2011. — 120 с.
10. Груцынова А.П. Танцевальный бал Михаила Глинки // Балет. 2004. №4-5. С.32-34
11. Гвоздев, А. А. История европейского театра / А.А. Гвоздев, Адр. Пиотровский. - М.: Academia, 1987. - 714 с.
12. Гомбрих Э. История искусства/ Э. Гомбрих.- М.: АСТ, 1998. — 688 с.
13. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. — М. : РИП-холдинг, 2013. — 189 с.
14. Дживилегов А.К. Народные основы французского театра // Ежегодник Института истории искусств. Театр.- М., 1955 – 448 с. – С.318-351
15. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. — М.: Искусство, 1990. — 221 с.
16. Дворжак М. История искусства как история духа/М. Дворжак; пер. с нем. А.А. Сидорова, В.С. Сидоровой, А.К. Лепорка. — СПб.: Академический проект, 2001. — 336 с.
17. Дмитриева Н. Изображение и слово/ Н. Дмитриева. — М.: Искусство, 1962. – 314 с.
18. Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения: (Условности древнего письма)/ Л.Ф. Жегин. — М.: Искусство, 1970. — 232 с.
19. Золотов Ю. К. Современные сюжеты в творчестве Антуана Ватто. // Материалы по теории и истории искусства: Сб. науч. статей М.: Наука, 1956г.
20. Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета/Л.С. Зингер. — М.: Изобразительное искусство, 1986. — 328 с.
21. Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства / Пер. с нем. Ю. Н. Попова. Послесловие В. В. Бибикина. — СПб.: Аxioma, 2000 — 272 с.
22. Журнал "Театр и искусство". 1907 год, № 8, 25 февраля. - М.: Издательница З. В.
23. Красовская, В. М. История русского балета – Санкт-Петербург: «Планета Музыки», 2008 – 288 с.
24. Искусство рисунка : Сб. статей и публикаций/ сост. Г. В. Ельшевская. — М. : Советский художник, 1990. — 368 с. (Галерея искусств).
25. Кларк К. Пейзаж в искусстве/К. Кларк; пер.с англ. Н.Н.Тихонова.- СПб: Азбука-классика, 2004.- 302 с.
26. Котанджян Н.Г. Цвет в изобразительном языке средневековой живописи/Н.Г. Котанджян // Советское искусствознание — 77, вып. 1.- М., 1978. — С.75-100.
27. Куриленко Е. Н. Жанровая классификация современного балета // Научный журнал «Теория и история искусства». – М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет искусств, 2016. – № ¾. – С. 190-209
28. Котанджян Н.Г. Цвет в изобразительном языке средневековой живописи/Н.Г. Котанджян // Советское искусствознание — 77, вып. 1.- М., 1978. — С.75-100.
29. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера/В.Н.Лазарев. – М.: Искусство, 1974. — 359 с.
30. Лапшина Н. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. – Москва: Искусство, 1977.
31. Ляхов В. Н. Искусство книги: Графика на выставке и в книге/ В.Н. Ляхов — М.: Советский художник, 1978. — 222 с.
32. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства/Л.Ю. Лиманская. — М.: РГГУ, 2008. – 351 с.
33. Маликов Е.В. Формообразование сценического континуума в классическом балете и кордебалетные построения как символическая основа локуса спектакля // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. 2011. № 3 (23). С. 31-38.
34. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи/ Л.В. Мочалов. — М.: Советский художник, 1983. – 376 с.
35. Дж. Де Кирико. – 300 имен зарубежного искусства. Справочноэнциклопедическое издание / Под общ. ред. Ю. С. Бочарова, Е. А. Коровиной, Е. М. Черенцовой. – М.: Прест, 1996.
36. О. Роден. – – 300 имен зарубежного искусства. Справочноэнциклопедическое издание / Под общ. ред. Ю. С. Бочарова, Е. А. Коровиной, Е. М. Черенцовой. – М.: Прест, 1996.
37. Рейн Н. Александр Бенуа и «Мир искусства». О несостоявшейся публикации // Русское искусство. 2004, №3. – С. 150-159.
38. Эткинд М. Александр Николаевич Бенуа. 1870-1960. – Ленинград-Москва: Искусство, 1965
39. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века. Учебное пособие Лань, 2018 г. - 344 с.
40. Рязанова Ю.Ю. Образное движение // Хореография: история, теория, практика. Вып. 4. М., Московская академия образования Н. Нестеровой, 2011 – С. 67-74 (0,3 п.л.).

41. Петренко, Е. А. Синтез музыки и танца как традиция русского балета / Е. А. Петренко // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - 2008. - Т. 13. - № 1. - С. 57-63.
42. Портнова Т.В. творческая индивидуальность а. Бенуа и балетный театр рубежа XIX-XX вв. (художественные аспекты взаимодействия) // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 3. - С. 11-15
43. Тимофеева (Холмская), 2012. - 442 с.
44. Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов/ И. Тэн. — М.: Изобразительное искусство, 1995. — 160 с.
45. Энциклопедия Кругосвет Универсальная научно-популярная энциклопедия
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BALET.html - дата обращения 27.01.2020
46. П. Карп Балет и драма /Электронный ресурс: https://imwerden.de/pdf/karp_balet_i_drama_1980__ocr.pdf - дата обращения 27.01.2020
47. Бахрушин Ю. А. История русского балета /Электронный ресурс: http://krispen.ru/knigi/bahrushin_yu_01.pdf - дата обращения 27.01.2020
48. Балет, воздушное искусство.
https://izent.ru/posts/tvorcheskoe/iskusstvo_tanca/64/Balet%2C_vozdushnoe_iskusstvo - дата обращения 27.01.2020
49. Бахрушин Ю. А. История русского балета /Электронный ресурс: http://krispen.ru/knigi/bahrushin_yu_01.pdf - дата обращения 27.01.2020
50. Танец в изобразительном искусстве: от Матисса до Холверда <http://artoblaka.ru/blog/tanets-v-izobrazitelnom-iskusstve-ot-matissa/> - дата обращения 27.01.2020
51. Не только Дега: кто и зачем изображал балет в живописи? <http://balet24.ru/?p=8605>- дата обращения 27.01.2020
52. Жан Боро и Эдгар Дега: Почему кажутся такими похожими такие разные художники
<https://kulturologia.ru/blogs/tags/%DD%E4%E3%E0%F0%20%C4%E5%E3%E0/>- дата обращения 27.01.2020
53. Танец в изобразительном искусстве: от Матисса до Холверда <http://artoblaka.ru/blog/tanets-v-izobrazitelnom-iskusstve-ot-matissa/> - дата обращения 27.01.2020

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/magisterskaya-rabota/88980>