

Государственное бюджетное учреждение культуры
Рязанской области
«Рязанский областной научно-методический центр
народного творчества»

В ГОСТЯХ У ВЕЛИКОГО Ж.Ж. НОВЕРРА
(сборник материалов танцевальной гостиной)

Рязань
2013

Кузьмина Н.В., Корочкина Т.В. (составители). В гостях у великого Ж.Ж. Новерра: Сборник материалов танцевальной гостиной.– Рязань: ГБУК РОНМЦ НТ, 2013.– 12 с.

© ГБУК «Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества», 2013.

От составителей

Данный сборник составлен по материалам танцевальной гостиной «В гостях у великого Ж.Ж. Новерра», которая состоялась 14 апреля в Областном научно-методическом центре народного творчества. Танцевальная гостиная – это камерная форма, которую можно использовать в работе с хореографическими коллективами. Гостиная состояла из нескольких страничек. Первая страничка включила в себя рассказ о творчестве великого реформатора балета, балетмейстера Ж.Ж. Новерра. Вторая страничка посвящалась книге Ж.Ж. Новерра «Письма о танце и балетах», куда вошли фрагменты книги. Творческая часть была представлена выступлением «Образцового художественного самодеятельного коллектива Рязанской области» ансамбля танца «Фуэте» Михайловского районного Дома культуры (руководители Наталья Чудакова и Олеся Алиева). Специально для танцевальной гостиной коллектив подготовил танцевальные номера, включив все направления танца (классический, народный и современный). Руководителям хореографических коллективов, которые были зрителями танцевальной гостиной, понравилась такая форма и они изъявили желание провести подобную гостиную у себя в коллективах. Эту задачу и преследовали организаторы танцевальной гостиной, чтобы руководители взяли для себя уже имеющийся опыт и дополнили его своим творчеством. Организаторы планируют продолжать и в дальнейшем работу танцевальной гостиной циклом рассказов о творчестве выдающихся мастеров хореографии, внёсших огромный вклад в современное искусство танца. Организаторы надеются, что данный проект будет интересен и полезен руководителям и участникам хореографических коллективов Рязанской области.

***Кузьмина Н.В.** – заведующая хореографическим сектором отдела сохранения и развития нематериального культурного наследия Рязанского областного научно-методического центра народного творчества;*

***Корочкина Т.В.** – учитель хореографии, руководитель ансамбля танца «Веснушки» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66 г. Рязани».*

Первая ведущая: Добрый день, уважаемые зрители и любители искусства Терпсихоры. Сегодня, в преддверии международного Дня танца мы открываем танцевальную гостиную, которая называется «В гостях у великого Ж. Ж. Новерра».

В 1982 г. Организация объединенных наций в области образования, науки и культуры Юнеско приняла решение установить Международный день танца – 29 апреля. Почему именно эта дата, да потому, что в этот день родился французский хореограф, реформатор и теоретик балета Ж.Ж. Новерр.

Его считают «Отцом современного балета» и считается, что именно Новерр сделал балет самостоятельным видом сценического искусства. Сейчас трудно представить то время, когда балет был «несамостоятельным». Однако в те годы, когда Новерр только начинал карьеру танцовщика, танец на сцене был представлен чинными и однообразными дивертисментами (увеселение или развлечение в переводе с французского языка) с демонстрацией небольших трюков и нынешний ученик хореографического училища попал бы сразу в виртуозы. Вот так во времена Новерра был представлен танец. Но обратимся к биографии и творчеству Новерра.

Новерр родился недалеко от Парижа 29 апреля 1727 года. С детства ему предназначалась военная карьера, потому что отец Новерра был военным, но судьба распорядилась иначе. Он начал брать уроки танцев у знаменитого в то время танцовщика Луи Дюпре и танцора королевской академии музыки Франсуа Робер Марселя.

Первое выступление Новерра как танцора, состоялось в 1743 году в придворном спектакле, куда его привёл Луи Дюпре. Кажется бы, после удачного дебюта – прямая дорога в Парижскую оперу, хотя бы в кордебалет, но получив отказ, Новерр отправился в Берлин и проработал там три года. А с 1747 по 1753 год он танцевал в театрах различных городов Европы: в Страсбурге, Лионе и др.

Вторая попытка попасть в Парижскую оперу тоже не удалась. Но на ней свет клином не сошёлся – в Париже была ещё Комическая опера. В это время там начинали ставить оперы известных композиторов, и Новерр согласился занять место балетмейстера. В Комической опере он сразу заявил о себе, как автор оригинально поставленных и оформленных дивертисментов «Китайские празднества», «Источник юности» – в результате чего балетную труппу

Комической оперы пригласил на гастроли в Лондон знаменитый английский актер Дэвид Гарик, возглавлявший тогда театр Друри-Лейн».

В Лондоне Новерр ближе знакомится с британским актёром Дэвидом Гариком, дружбу с которым он сохранил на всю жизнь и которого называл «Шекспиром в танце». Он знакомится с передовым английским театром, с драматургией Шекспира, с опытом пантомимного театра, с книгами Джона Уивера – британского балетмейстера, который выдвигал идеи «действенного балета», опередившего своё время, в английском театре. Но английская публика эти новшества не приняла. И именно в Лондоне Новерр приходит к мысли о создании отдельного большого танцевального спектакля, независимо от оперы, с развивающимся действием и различными характерами персонажей. У него появляются первые идеи о том, как сделать немой танец – говорящим, заставить его выражать чувства и движения. Именно Лондонский опыт лёг в основу его дальнейшей творческой деятельности и реформ балета.

Но в это время Великобритания объявила войну Франции. И это погубило удачно начатые гастроли Комической оперы. Из-за погромов, гастроли прервались, театр уехал, но Новерр ещё какое-то время остаётся в Лондоне.

Из Лондона он направляется работать в балетную труппу города Лиона (город на юго-востоке Франции). В то время он был одним из передовых музыкальных и хореографических центров Франции. Парижская опера хранила традиции и сопротивлялась всем экспериментам. В Лионе и родились первые «действенные балеты» Новерра, в которых он совершенно отказался от масок и тяжёловесных костюмов. Во времена Новерра на лицах танцоров были маски, а костюмы были тяжёлые и неудобные (у женщин – в виде корзины, а у мужчин – бочонки).

В 1760 году, одновременно в Штутгарте и Лионе, вышла в свет книга, которая совершила революцию в балетном театре. Она называлась «Письма о танце и балетах». Этот труд принёс Новерру европейскую известность и признание учёных-просветителей. В своей книге Новерр не только обобщил накопленный к тому времени опыт в области хореографии, но и с математической точностью,

художественной образностью обосновал основные принципы хореографии.

Современник Новерра Вольтер, отзывался с большим уважением о трудах художника-реформатора. В одном из своих отзывов Вольтер писал: «По заглавию вашей книги можно подумать, что у вас речь идёт только о танцах. Но это неверно: вы освещаете все искусства, ваш стиль красноречив; блестящи также фантазия и выразительность ваших балетов. Я вас признаю настолько великим, в вашем роде искусства, что не удивлюсь постигшим вас неприятностям».

Эта большая теоретическая работа впоследствии выдержала множество переизданий и была переведена на европейские языки: английский, немецкий, испанский и другие. Позднее этот труд вышел в четырёх томах в Петербурге в 1803–1804 гг. под названием «Письма о танце». Книга стала известна и издана в России благодаря ученику Новерра Шарлю Ле Пику, приглашённому в Петербург в 1787 году в качестве первого танцора, а затем и хореографа. С тех пор в России было несколько изданий на русском языке. Книга переиздаётся и в наше время.

В Штутгарте Новерр в первый раз по своему плану создал самостоятельный балет. Он выбирает для постановок только «Благородные сюжеты», отказавшись полностью от фарсов и арлекинад. Вот как он это обосновал: «Мифы предоставили мне богов, история – героев». Отказавшись от вульгарных персонажей, которые только и могут, что весело или грустно перебирать ногами я постарался придать своим произведениям благородство эпопеи и грацию пасторальной поэзии».

Работая в Штутгарте на протяжении семи лет, Новерр заботился о сквозном действии, о соответствии действия и музыки, о характерах персонажей и добивался того, чтобы и радости, и горести героев вызывали бурные эмоции в зале. Со всех концов Европы артисты и балетмейстеры устремились в Штутгарт за идеями и балетами. Например, парижанин Жак Доберваль переносит некоторые новшества в Парижскую гранд Оперу, затем Вестрис ставит новеровскую «Медею» сначала в Варшаве, потом в Париже. В 1776 году Штутгартский театр закрылся, и все танцовщики разбрелись по театрам Италии, Германии, Англии, Испании. У каждого в бага-

же партитуры и программы балетов Новерра, эскизы костюмов, хореография Новерра. И не беда, что на афишах печатают их имена, а не Новерра. Вот так новое передовое искусство распространялось по Европе. И основы старого балета были подорваны.

Затем Новерр едет в Вену, где ему было предложено поставить балет по случаю бракосочетания австрийской герцогини с неаполитанским королём. Эта постановка была первым большим успехом Новерра в качестве постановщика. С этого времени Новерр считался самым любимым артистом Вены, где каждая его постановка являлась крупным событием, а местная критика ставила Новерра на недостижимую высоту. В Вене Новерр поставил целый ряд небольших балетов: «Китайские превращения», «Прусские рекруты». Кроме этого Новерр занялся постановкой героически-пантомимных балетов, создававших его славу. К ним относятся: «Суд Париса», «Орфей в аду», «Упрямство Галатеи» и наиболее выдающиеся: «Медея и Язон», «Тезей», «Горация и Куриаций», «Агамемнон». Все произведения Новерра пользовались громадным успехом.

Пребывание в австрийской столице было лучшим периодом в его творческой деятельности. На постановки не жалели денег. В его распоряжении был специально обученный самим Новерром персонал. Кроме природного таланта сочинителя балетов, Новерр пользовался справедливой репутацией «создателя» учеников. Он организовал танцевальную школу, где под его руководством сформировался целый ряд артистов, занявших видное место на венской балетной сцене. Он был назначен придворным балетмейстером и заведующим дворцовыми развлечениями. Но, несмотря на все оказанные милости, его всё-таки тянуло на родину, в Париж. К концу 18 века Парижская Опера стала первой балетной площадкой мира. Сюда стремились попасть те, кто жаждал славы. Отказ воспринимался как трагедия, как крах танцевальной карьеры.

И Новерр наконец-то приглашается в Париж. С 1776 по 1781 годы возглавлял балетную труппу Парижской Оперы. Прибыл он туда с солидной репутацией талантливого хореографа, огромным багажом сочинённых им балетов. Приехав в Париж мировой знаменитостью, он готов был отдать всё, но сложилось не так, как хотелось Новерру. С блестящим успехом он поставил в Париже уже

знакомые Вене балеты: «Медея и Язон», «Туалет Венеры», «Китайский праздник». Не обошлось, конечно, без горьких насмешек со стороны публики и коллег в адрес непризнанного, пока ещё реформатора. Но Новерр на всё это не обращал внимания, упорно доказывая публике, что балет – не танцевальное развлечение и что программу балета следует сочинять раньше музыки. Пользуясь особым покровительством молодой королевы Марии Антуанетты, несмотря на интриги его коллег по искусству, Новерр был назначен главным балетмейстером театра.

Он ставит полностью балет в 3-х действиях «Язон и Медея». В нём отличаются танцор Вестрис с госпожами Аллар и Гимар (во времена Новерра известные танцовщицы). На продолжении пяти месяцев Новерр не сходил с афиши, обосновавшись таким образом в опере. Он добивается того, чтобы в балете «Аппелекс» и «Капризах Галатеи», где также танцевали Аллар и Гимар, не было больше вокальных номеров. Это было огромным достижением того времени. Оба эти балета представляли собой цельное хореографическое произведение.

Газеты злословили по поводу назначения Новерра на пост главного балетмейстера, говоря, что для него выстроили золотой мост, ему назначили большое жалование, а это чересчур много. Труппа Оперы приняла все новшества Новерра в штыки. Серьёзные по сюжетам, драматургически целостные, лишённые развлекательности балеты не оставляли места бездумному виртуозному танцу, к которому привыкли и артисты, и зрители. В труппе назревал конфликт. Премьера пятиактового балета «Горации и Куриации» была на грани провала. Артисты отказывались участвовать в спектакле. Дирекция театра денег на декорации не выделяла, а те, которые уже имелись, устарели. Всё было против Новерра. Но упорный Новерр не хотел уходить из театра. Он то заигрывал с труппой, то угрожал ей. Артисты выдвигали всё новые и новые условия своего сотрудничества с ним. Новерр надеялся на поддержку своего ученика – Добервалья. Но поддержки не получил. Как потом выяснилось, и Максимилиан Гардель и Жан Доберваль, те, на кого он рассчитывал, тоже претендовали на пост главного хореографа Оперы.

С одной стороны – Новерр в зените славы. Учёные-просветители ставят его в один ряд с Дидро, Бомарше, Глюком, его

уважают вся Европа, он затевает балет по мотивам древнеримской истории «Горации и Куриации», который должен стать его лучшим детищем. С другой – журналисты смеются над тем, что его спектакли не понять без книжечки с либретто, что он потерял границы балетного искусства, что публика разочарована и хочет вместо героических сюжетов смотреть привычные лирические и пасторальные. Интриги вокруг Новерра фактически загнали его в угол.

Балетмейстер сдался. Он согласился уйти в обмен на обещанную ему пожизненную пенсию. В 1781 году Новерр покинул Париж и непокорный ему театр, уехав в Лондон.

Но судьба словно взялась отомстить за оскорблённого мастера. Во время одного из спектаклей сгорело здание театра. Один за другим ушли со сцены противники Новерра. Подал в отставку и уехал Жан Доберваль, немного погодя умер Максимилиан Гардель и руководство труппой перешло к его брату – Пьеру, который возглавлял театр Оперы 42 года. Он был очень хитрый. Не гнушался доносами и приспособливался к очередному режиму, меняя лишь названия спектаклей.

В Англии Новерра приняли хорошо, его постановки называли «шедеврами», а Новерра – гениальным балетмейстером. В его балетах участвовали самые лучшие артисты. Свою встречу с лондонскими зрителями он ознаменовал новым балетом «Вновь соединившиеся влюблённые». Были и возобновленные постановки «Рено и Армида», «Медея и Ясон». Особенно восторженно зрители и критика приняли дивертисмент «Аполлон и музы» и др. Но пошла полоса невезения: то болезнь, то финансовые проблемы, то пожар в театре. Всё это вынудило Новерра на пять лет отойти от любимого дела. И он вновь возвращается во Францию, опять просит дирекцию Оперы предоставить ему работу. История повторяется – он опять получает отказ. Но ему начинают выплачивать пенсию – так что можно поселиться в предместье Парижа и жить, не беспокоясь о завтрашнем дне. А на это Новерр имел право, им было поставлено более восьмидесяти балетов и несчётное количество танцев в опере.

Последние его годы были печальны. Он иногда посещал театры и видел, как молодые балетмейстеры реализовывали его планы, даже превзошли его достижения. Самостоятельный балетный театр

расцветает, и мало кто теперь вспоминал имя основоположника. Что же остаётся?

Новерр вновь берётся за книгу своей жизни «Письма о танце». И к пятнадцати уже имеющимся главам, составлявшим лионское издание, он добавляет ещё двадцать новых.

24 октября 1810 года, в возрасте 83 лет, Новерра не стало.

Продолжая знакомство с творчеством Новерра, хотелось бы подробнее остановиться на книге Ж.Ж. Новерра «Письма» – так сокращённо называют его книгу. С большим удовольствием приглашаю на сцену учителя хореографии, руководителя ансамбля танца «Веснушки» средней школы № 66 города Рязани – Корочкину Татьяну Валерьевну.

Вторая ведущая: В 1760 году одновременно в двух городах: Штутгарте и Лионе выходит в свет книга Новерра «Письма о танце и балетах», не раз потом переиздававшаяся и дополнявшаяся. О современном балете Новерр писал беспощадно. Он пытался доказать, что балет не сводится к нелепостям, что он может жить вечно и быть искусством не хуже других. В своих рассуждениях он не пренебрегал тем, что балет уже умел, уже накопил, уже испробовал, уже понял. Может быть, не всё ему удалось распутать в своём сочинении и тем более в своих постановках. Но вечное уважение тех, кто любит балет, кто счастлив, что он не погиб в те годы, Новерр уже заслужил.

В книге 15 писем. Мы познакомимся сегодня с несколькими из них. Я вас буду знакомить с небольшими фрагментами и немного оживлять текст танцевальными выступлениями ансамбля «Веснушки» «Средней общеобразовательной школы № 66» (видеоматериал).

Письмо № 1.

«Поэзия, живопись, танец являются, сударь, и, по крайней мере, должны являться не чем иным, как точным подражанием прекрасной природе».

Посмотрите этюд «Импровизация для рук» музыка А. Грибоедова. Движениями рук ребята расскажут историю жизни деревца (видеоматериал).

Надо пояснить, что в то время танец был всего лишь вставка в оперу, оживляющая её, и не более. Приятная глазу кукольная сценка, фарфоровые статуэтки, изящные позы – большего не нужно.

Письмо № 2.

«Не могу удержаться, сударь, от порицания тех балетмейстеров, которые с каким-то нелепым упорством побуждают фигурантов и фигуранток слепо подражать всем их движениям, жестам и позам; разве не препятствует странное это требование развитию природной грации исполнителей и не убивает в них чувство выразительности, которое присуще каждому из них?»

Письмо № 3.

«Наше чувство некоторым образом подчинено законам перспективы: мелкие детали на расстоянии теряются. В танцевальных картинах должны быть отчётливые линии, крупные сцены, энергические персонажи, смело распределённые группы, противоположения и контрасты столь разительные». Предлагаю вашему вниманию танцевальный этюд на образ «Огонь» музыка Э. Грига (просмотр видеоматериала).

Давайте с вами немного познакомимся с тем, как выглядели танцовщики на сцене. Большой помехой на лице была маска, она лишала артиста возможности выражать на лице какие-либо эмоции. А костюмы представляли собой неудобные одежды, «бочоночки» у мужчин и «корзиночки» у женщин, мешающие свободно танцевать. Именно Новерр придумал и по его указанию были сделаны красивые туники, лёгкие костюмы, полное отсутствие чулок и перчаток.

Письмо № 10.

«Я уже говорил, сударь, что танец у нас отличается слишком большой технической сложностью, а движения рук, неизменно симметричны, слишком одинаковы, чтобы картины балета могли обладать разнообразием, выразительностью и естественностью». Предлагаю посмотреть салонный танец начала XX века «Вальс втроём», автор композиции танца – М. Васильева-Рождественская. Особое значение в этом танце имеет рисунок сплетённых рук танцующих. Его меняют грациозно и плавно. Смотрим «Вальс втроём» музыка А. Грибоедова (просмотр видеоматериала).

Письмо № 9.

«Как вы знаете, сударь, именно на лице человека запечатлеваются страсти, именно оно воспроизводит все движения, и порывы души, рисуя попеременно спокойствие, волнение, радость, скорбь, страх и надежду. Лицо обладает во сто крат более живой, подвижной, а поэтому более драгоценной для нас выразительностью, чем самая пламенная речь». Давайте посмотрим творческую работу учеников 2-го класса – «Баба-яга» музыка П. Чайковского (просмотр видеоматериала).

Письмо № 5.

«Чтобы дать вам ясное понятие, сударь, как трудно достигнуть совершенства в нашем искусстве, я сейчас бегло обрисую вам те знания, которыми нам следовало бы обладать, – знания, наличие которых однако, при всей их необходимости, всё же ещё недостаточно для того, чтобы судить о балетмейстере, ибо не всякий, обладающий ими, способен создать изящную композицию, хорошо расположить группу или придумать какое-либо драматическое положение.

Письмо № 6.

«Балетмейстер, следовательно, должен всё видеть и всё изучать, ибо все, что существует во вселенной, может служить ему образцом».

«Действие, когда речь идёт о танце, являет собой искусство внедрения наших чувств и страстей в душу зрителей путём живой выразительности наших движений, жестов и мимики».

Давайте посмотрим «Бал цветов» на музыку И. Штрауса. Исполняет ансамбль «Веснушки» (просмотр видеоматериала).

В т о р а я в е д у щ а я: Мы можем только гадать, как на самом деле выглядели балеты Новерра, – от них не сохранилось ни одной сцены. Но Новерр ощутил, чего стоит самостоятельность, какие проблемы встают перед искусством, решившимся жить самостоятельно. Новерр открыл новую эпоху в жизни балетного театра – эпоху независимости. Поэтому именно выход в свет книги Ж.Ж. Новерра «Письма о танце и балетах» является датой рождения того искусства, которое мы сегодня называем балетом.

А сейчас я приглашаю на сцену «Образцовый любительский художественный коллектив Рязанской области» хореографический

коллектив «Фуэте» Михайловского районного Дома культуры, руководители Наталья Чудакова и Олеся Алиева. Коллектив специально для нашей гостиниой подготовил программу, включив все виды танца от классики до современности (*программу выступления коллектива можно сопровождать рассказом о творчестве коллектива, о его достижениях и т. д.*).

Программа выступления коллектива

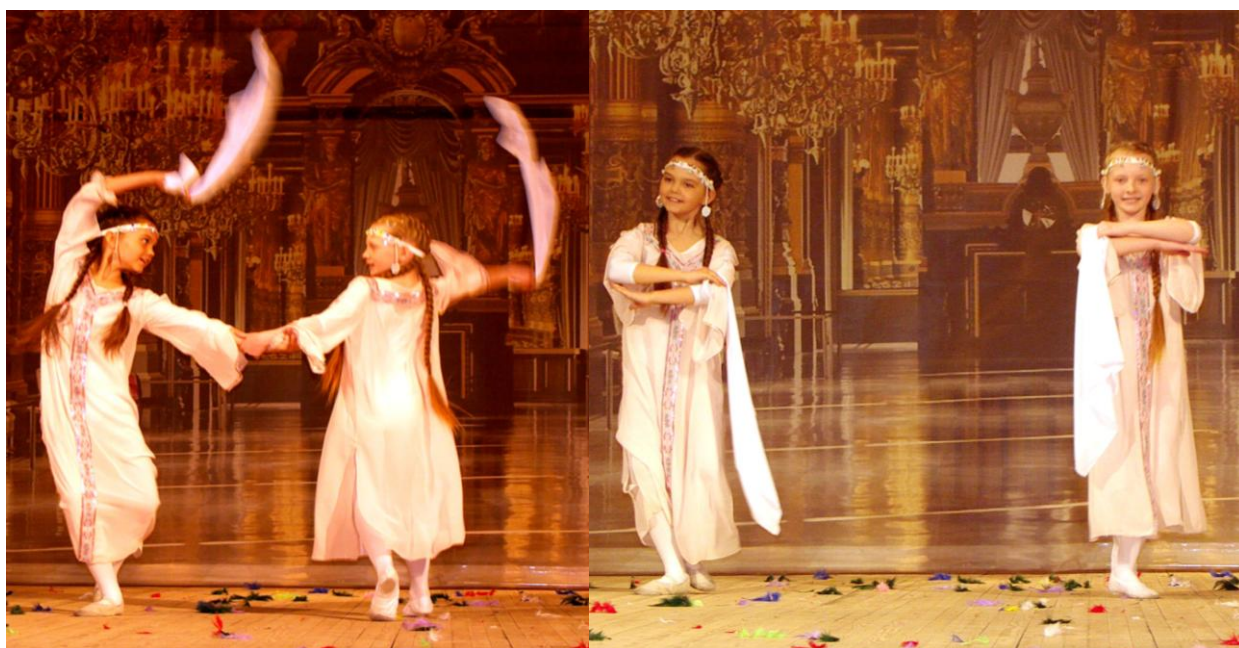
1. «Огни Нью-Йорка»

2. «Деловые мастера»»

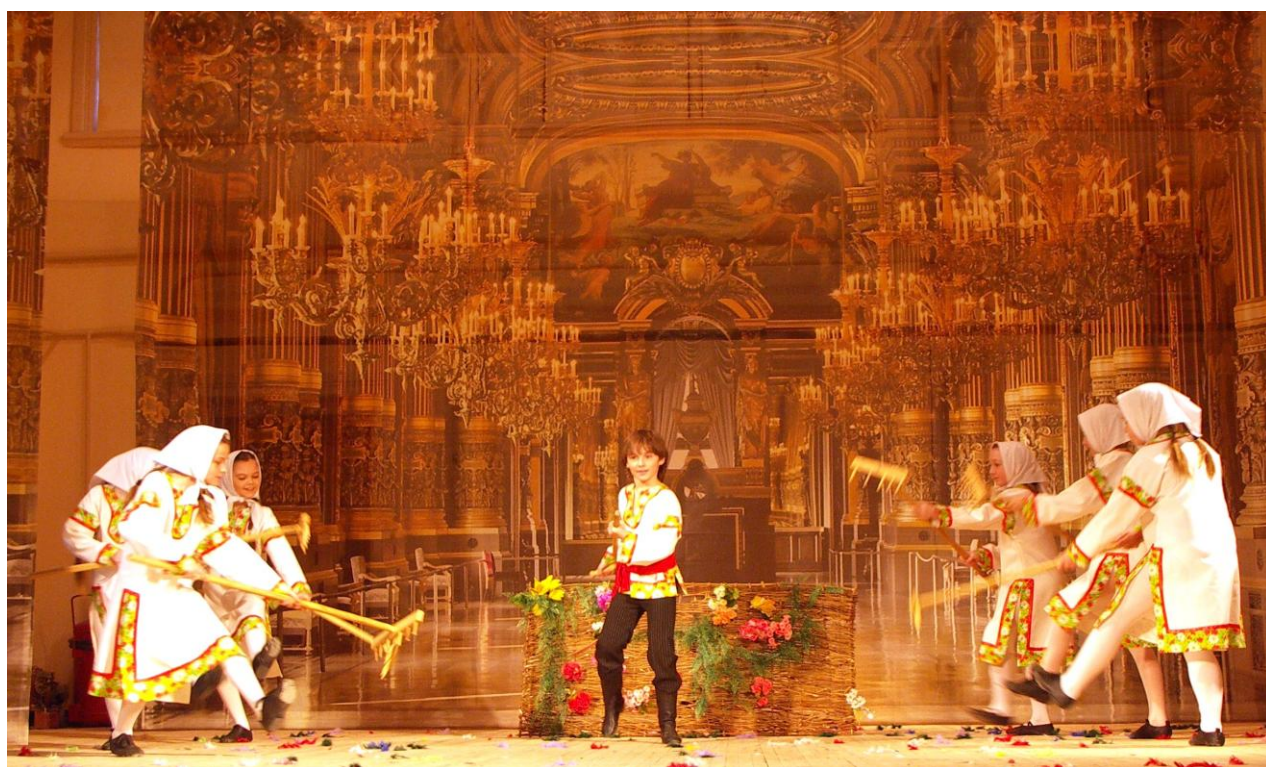
3. П.И. Чайковский «Русский танец»

4. «Колесо»

5. «Гришка»

6. «Стиляги»

После выступления коллектива проходит награждение участников танцевальной гостиной.

Первая ведущая: Познакомившись с творческой программой ансамбля танца «Фуэте» мы еще раз убедились в актуальности реформ Новерра. Они живы и по сегодняшний день. А закончить нашу гостиную хотелось бы словами великого Новерра, которые настолько точны, что трудно поверить, что сказаны они более двух веков назад.

«Танец – содержит в себе всё самое необходимое, дабы стать самым красноречивейшим из языков». Мы благодарим всех зрителей за внимание, желаем всем мира, счастья, добра и радости!

Список использованной литературы

Новерр Ж.-Ж. Письма о танце / Пер. А.А. Гвоздевой, прим. и ст. И.И. Соллертинского.– Л.: Academia, 1927.– 316 с.

Карп П.М. Младшая муза.– М.: Детская литература, 1986.– 190 с.

Логвинова М. «Любите ли вы балет так, как я...». WWW/proza.ru/2011/07/150.

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр.– Л.: Искусство, 1981.– 285 с.

Худеков С.Н. Иллюстрированная история танца.– М.: Эксмо, 2009.– 285 с.

Дешкова И.П. Балет в рассказах и исторических анекдотах для детей и их родителей.– М.: Конец века, 1995.– 215 с.

Авторы-составители:
Кузьмина Н.В., Корочкина Т.В.

В ГОСТЯХ У ВЕЛИКОГО Ж.Ж. НОВЕРРА
(сборник материалов танцевальной гостиной)

Технический редактор *В.И. Трофимов*

Корректор *Н.И. Столярова*

Подписано к печати: 28.05.13 г.

Бумага офсетная. Печать трафаретная. Формат 60x84^{1/16}
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 1,2. Уч.-изд. л. 0,6.

Издание подготовлено и отпечатано
в отделе реализации медиа-проектов
ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр
народного творчества»
390000, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 72.
Тел.: (4912) 25–64–76; 25–27–54. Факс: 25–40–53
E-mail: cnt@post.rzn.ru