Глава III

§ 3.1Современный балет

XX век стал наивысшей точкой в развитии русского балета. В страну приезжали иностранные хореографы и постановщики, проводили танцевальные реформы, основывали новые театры и балетные школы. В начале века появились "Русские сезоны" Дягилева, труппа гастролировала по всей Европе и собирала огромные залы. В это же время были созданы лучшие постановки, которые до сих пор популярны во всем мире: "Щелкунчик", "Конёк-Горбунок", "Жизель" и "Лебедином озере". А русские балерины XX века: Анна Павлова, Галина Уланова и Майя Плисецкая считаются одними из величайших танцовщиц мира.

Но на этом этапе развитие балетного искусства в России не прекратилось. В наше время балет продолжает достигать новых высот. В XX начинается формирование абсолютно нового направления балета, сильно отличающегося от привычного нам. Современный балет или, как его еще называют, балет в стиле модерн – это танец природной пластики и эксперимента.

Главной особенностью такого направления стал отказ от традиций классического балета. Хореографы старались дать свободу движениям, отойти от базовой хореографии. Несмотря на все попытки классический танец составил основу этого направления. Так запас консервативного балета начал пополняться движениями народных и этнических танцев, элементами акробатики и гимнастики, различными вариациями. Постепенно зарождалось направление балета, в котором нет места классическим позициям рук, выворотности ног, высоким прыжкам, натянутым стопам. Танец стал свободным, нетрадиционным, раскованным. Особое внимание уделялось не технике и профессионализму танцора, а некоторым природным данным, которые являются основным средством выразительности: гибкости, растяжке, пластике. Все это позволяло выполнять сложные движения, поддержки и замысловатые комбинации. На смену трико, купальникам и балетным пачкам пришли смелые костюмы. Балерины сняли пуанты и начали выступать босиком. Современный балет - это уже не театральное представление с целостным сюжетом, а отдельные небольшие выступления, основанные на парных танцах. Главной задачей балета в стиле модерн является передача, выражение чувств и идей хореографа-постановщика. Такой балет отличается уникальными, необычными темами. Это заставляет зрителя не только наслаждаться самим процессом, но и задумываться о том, что хотел показать автор, в чем состояла его задумка.

§3.2 Репертуар балетных театров России

Балет является "визитной карточкой" России. Именно здесь сохраняются классические традиции и развиваются новые направления балета. Балетные театры страны имеют огромный репертуар всевозможных балетов. В ведущих театрах до сих пор показывают лучшие спектакли XX века, а также создаются новые современные постановки. Балетные спектакли идут не только в театрах Москвы, а также и в провинциальных театрах. Рассмотрим репертуары некоторых известных театров России.

Таблица 1

Балетные театры	**Балетные спектакли**					
Щелкунчик	Дон Кихот	Лебединое озеро		Сильфида	Спящая красавица
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича Данченко		Есть в репертуаре Музыка -[Людвиг Минкус](http://www.bilettorg.ru/composers/17/) Либретто -Мариус Петипа (по произведению М. Сервантеса) Хореогр. - Алексей Чичинадзе, Александр Горский		Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - Юрий Григорович Хореогр. - Владимир Бурмейстер	Есть в репертуаре Музыка - Ж.Шнейцхоффер Либретто - А. Бурнонвиль Хореогр. - Пьер Лакотт	
Государственный Кремлёвский дворец	Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - Мариус Петипа, Андрей Петров (по сказке Гофмана) Хореогр. - Андрей Петров	Есть в репертуаре Музыка -[Людвиг Минкус](http://www.bilettorg.ru/composers/17/) Либретто -Мариус Петипа, Владимир Васильев (по произведению М. Сервантеса) Хореогр. - Александр Горский, Владимир Васильев		Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - В. Бегичев, В. Гельцер Хореогр. - Андрей Петров		Есть в репертуаре Музыка- П.И. Чайковский Либретто - Мариус Петипа, Всеволожский (по сказке Шарля Перро) Хореогр. - Мариус Петипа, Андрей Петров
Екатеринбургский театр оперы и балета	Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - Мариус Петипа (по сказке Гофмана) Хореогр. - **Василий Вайнонен**			Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - В. Бегичев Хореогр. - Лев Иванов, Константин Сергеев	Есть в репертуаре Музыка - Ж.Шнейцхоффер Либретто - А. Нурри, Ф. Тальони Хореогр. - **Август** **Бурнонвиль** **И.Иванов**	
Мариинский театр		Есть в репертуаре Музыка -[Людвиг Минкус](http://www.bilettorg.ru/composers/17/) Либретто -Мариус Петипа (по произведению М. Сервантеса) Хореогр. - Александр Горский, Мариус Петипа			Есть в репертуаре Музыка - Херман Левенскьольд Либретто - А. Нурри Хореогр. - **Август** **Бурнонвиль** Эльза-Марианна фон Розен	
Челябинском государственном академическом театре оперы и балета	Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - Мариус Петипа (по сказке Гофмана) Хореогр. - [Юрий Клевцов](http://www.chelopera.ru/people/about/yurij-viktorovich-klevcov-glavnyj-baletmejster/)	Есть в репертуаре Музыка -[Людвиг Минкус](http://www.bilettorg.ru/composers/17/) Либретто -Мариус Петипа, Владимир Васильев (по произведению М. Сервантеса) Хореогр. - Мариус Петипа, Валерий Кокорев		Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - Юрий Григорович Хореогр. - [Юрий Клевцов](http://www.chelopera.ru/people/about/yurij-viktorovich-klevcov-glavnyj-baletmejster/), Мариус Петипа, Л. Иванов		Есть в репертуаре Музыка- П.И. Чайковский Либретто - Мариус Петипа (по сказке Шарля Перро) Хореогр. - Герман Прибылов
Государственный академический Большой театр	Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - Юрий Григорович (по сказке Гофмана) Хореогр. - [Юрий Григорович](http://www.bolshoi.ru/persons/ballet/359/)	Есть в репертуаре Музыка -[Людвиг Минкус](http://www.bilettorg.ru/composers/17/) Либретто -Мариус Петипа (по произведению М. Сервантеса) Хореогр. - Мариус Петипа, Алексей Фадеечев		Есть в репертуаре Музыка - П.И. Чайковский Либретто - Юрий Григорович Хореогр. - Юрий Григорович		Есть в репертуаре Музыка- П.И. Чайковский Либретто - Мариус Петипа (по сказке Шарля Перро) Хореогр. - Мариус Петипа, [Юрий Григорович](http://www.bolshoi.ru/persons/ballet/359/)

Таблица 2

Балетные театры	**Балетные спектакли**				
Каменный цветок	Жизель	Баядерка	Вариации на тему Фрэнка Бриджа	Луна напротив
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича Данченко	Есть в репертуаре Музыка-Сергей Прокофьев Либретто- Сергей Прокофьев Хореогр.- Юрий Григорович	Есть в репертуаре Музыка - Адольф Адан Либретто - Теофиль Готье, Жюль-Анри де Сен-Жорж Хореогр. - Мариус Петипа, Жан Коралли	Есть в репертуаре Музыка - Людвиг Минкус Либретто - Мариус Петипа, Хореогр. - Наталья Макарова		Есть в репертуаре Музыка - Джон Адамс Либретто - Антон Пимонов (по стихотворениям Хорхе Луиса Борхеса) Хореогр. - Антон Пимонов
Государственный Кремлёвский дворец		Есть в репертуаре Музыка - Адольф Адан Либретто - Теофиль Готье, Жюль-Анри де Сен-Жорж Хореогр. - Мариус Петипа, Жан Коралли, Андрей Петров	Есть в репертуаре Музыка - Людвиг Минкус Либретто - Мариус Петипа, Худеков Хореогр. - Мариус Петипа, Андрис Лиепа		
Екатеринбургский театр оперы и балета	Есть в репертуаре Музыка-Сергей Прокофьев Либретто- Л. Лавровский, М.Прокофьев А.Петров Хореогр.- А.Петров	Есть в репертуаре Музыка - Адольф Адан Либретто - Теофиль Готье, Жюль-Анри де Сен-Жорж, Жан Коралли Хореогр. - Мариус Петипа, Жан Коралли, Леонид Лавровский			
Мариинский театр	Есть в репертуаре Музыка-Сергей Прокофьев Либретто- Сергей Прокофьев, Юрий Григорович Хореогр.- Юрий Григорович		Есть в репертуаре Музыка - Людвиг Минкус Либретто - Мариус Петипа, Худеков Хореогр. - Мариус Петипа, Владимир Пономарев, Вахтанг Чабукиани		
Челябинском государственном академическом театре оперы и балета		Есть в репертуаре Музыка - Адольф Адан Либретто - Теофиль Готье, Жюль-Анри де Сен-Жорж, Жан Коралли Хореогр. - Мариус Петипа, [Галина Борейко](http://www.chelopera.ru/events/2016/09/19/ya-byla-lyubima-zritelyami/)	Есть в репертуаре Музыка - Людвиг Минкус Либретто - Мариус Петипа, Хореогр. - [Юрий Клевцов](http://chelopera.ru/people/about/yurij-viktorovich-klevcov-glavnyj-baletmejster)		
Государственный академический Большой театр		Есть в репертуаре Музыка - Адольф Адан Либретто - Теофиль Готье, Жюль-Анри де Сен-Жорж Хореогр. - Мариус Петипа, Жан Коралли, Юрий Григорович	Есть в репертуаре Музыка - Людвиг Минкус Либретто - Мариус Петипа, Сергей Худеков Хореогр. - Мариус Петипа, [Юрий Григорович](http://bolshoi.ru/persons/ballet/359/)	Есть в репертуаре Музыка -Бенджамин Бриттен Хореогр. - Ханс ван Манен	

Таблица 3

Балетные театры	**Балетные спектакли**				
Золушка	Эсмеральда	Спартак	Ромео и Джульетта	Корсар
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича Данченко	Есть в репертуаре Музыка - Сергей ПрокофьевЛибретто- Николай Волков (по сказке Ш. Перро) Хореогр. - Олег Виноградов				
Государственный Кремлёвский дворец				Есть в репертуаре Музыка- Сергей Прокофьев Либретто- Юрий Григорович (по трагедии Шекспира) Хореогр.- Юрий Григорович	Есть в репертуаре Музыка- Адольф Адан Либретто - Жюль Анри Вернуа де Сен-Жорж, Юрий Григорович Хореогр.- Мариус Петипа, Юрий Григорович
Екатеринбургский театр оперы и балета	Есть в репертуаре Музыка - Сергей ПрокофьевЛибретто- Николай Волков (по сказке Ш. Перро) Хореогр. - Надежда Малыгина			Есть в репертуаре Музыка- Сергей Прокофьев Либретто- Юрий Григорович (по трагедии Шекспира) Хореогр.- **Вячеслав Самодуров**	Есть в репертуаре Музыка- Адольф Адан Либретто - **Жан-Гийом Бар** Хореогр.- Мариус Петипа, **Жан-Гийом Бар**
Мариинский театр					
Челябинском государственном академическом театре оперы и балета		Есть в репертуаре Музыка - Цезарь Пуни Либретто- Жюль Перро Хореогр. - Мариус Петипа, Юрий Бурлак, Юрий Клевцов			
Государственный академический Большой театр		Есть в репертуаре Музыка - Цезарь Пуни Либретто- Жюль Перро Хореогр. - Мариус Петипа, [Юрий Бурлак](http://www.bolshoi.ru/persons/people/1007/), [Василий Медведев](http://www.bolshoi.ru/persons/people/1327/)	Есть в репертуаре Музыка- Арам Хачатурян Либретто- Юрий Григорович Хореогр.- [Юрий Григорович,](http://www.bolshoi.ru/persons/ballet/359) [[Геннадий Рождественский](http://www.bolshoi.ru/persons/ballet/359)](http://www.bolshoi.ru/persons/people/813)	Есть в репертуаре Музыка- Сергей Прокофьев Либретто- Сергей Прокофьев (по трагедии Шекспира) Хореогр.- Юрий Григорович	Есть в репертуаре Музыка- Адольф Адан Либретто - Жюль Анри Вернуа де Сен-Жорж Хореогр.- Мариус Петипа

§ 3.3 Перспективы развития балета в России

Балет, как и любой другой вид искусства, не может стоять на месте, он все время будет расти и развиваться. Так было на протяжении многих столетий с момента возникновения балета, так будет продолжаться в XXI веке. Есть два пути развития современного русского балета. Первый - это развитие балета путем внесения современных западных традиций. Доказательством этого служит появления нового направления в балете - современного балета. Он отличается от классического танца тем, что отошел от канонов балета и вобрал в себя новые особенности и европейские новшества. Теперь современный балет будет активно развиваться и в нашей стране. Появится больше современных постановок молодых хореографов, которые не будут бояться рисковать и экспериментировать. Сейчас балет в стиле модерн получает неоднозначную оценку. Некоторые зрители критикуют новое направление, не понимая его смысл и значение. Считают, что с появлением современного балета могут исчезнуть традиции классического балета. Другие же дают положительную оценку такому эксперименту в балетном искусстве. В любом случае, современный балет актуален в наше время и сможет стать классикой в будущем.

Еще в XIX веке императоры приглашали в страну известных европейских хореографов и постановщиков такого времени. Поэтому уже к началу XX века у русского балета был богатейший репертуар, наши танцовщики считались лучшими профессионалами. Имея за плечами годами формировавшиеся традиции классического балета, Россия отставала от тенденций западных стран. Балет столь популярный в СССР, не имел успех за границей. поэтому многие наши танцоры, постановщики и хореографы уезжали в Европу. Ведь там танец активно развивался, хореографы не боялись экспериментировать и отходить от рамок классического балета. Так постепенно европейские тенденции и идеи стали использоваться в русском балете. В наше время на сценах театров в России ставятся постановки зарубежных балетмейстеров и хореографов. Они пользуются большой популярностью и востребованы у зрителя. Учитывая сегодняшние балетные тенденции, вносятся поправки и изменения в хореографию известных постановок. Таким образом балетное искусство в России начинает совершенствоваться и принимает новый облик.

Второй путь развития современного русского балета состоит в стремлении развить русскую культуру и сохранить традиции классического балета. Балетные школы в России формировались под влиянием французской и итальянской школ на протяжении всего XIX века. Они считались лучшими и были известны своими традициями. Московский балет всегда отличался своей яркостью, пышностью, роскошью. Сюжет был динамичен и ясен. Танец - это не просто отточенная строгая хореография, но и виртуозное актерское мастерство и пантомиму. Он всегда был выразительным и одухотворенным. Балет Петербургский школ был сдержан, строг, грациозен. Классический русский балет был академичен. Все элементы были четкие, соблюдались позиции рук и ног, держалась ровная осанка, движения и прыжки были амплитудными и широкими. Балетный спектакль состоял из массовых танцев и сольных партий как мужских, так и женских. Вековые традиции копились с давних времен, и по сей день сохраняются в балете.

Какой бы путь развития русского балета не был выбран, он всегда будет востребован в России и останется в ряду самых актуальных видов искусства.