

БАЛЕТМЕЙСТЕР И СФЕРА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Квастиани М. А. (Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», кафедра музыкального воспитания и хореографии)

Аннотация. В данной статье раскрывается суть творческой работы балетмейстера, классификация их типов. Этапы создания балетного спектакля.

Слово «балетмейстер» означает «мастер балетного спектакля». Балетмейстеры работают в оперно-балетных театрах, а также в музыкальной комедии, на эстраде, в ансамблях классического, народного и современного танца, сочиняют бальные танцы.

Существуют четыре типа балетмейстеров: сочинитель, постановщик, репетитор и танцмейстер. Способность мыслить хореографическими образами отличает балетмейстера от режиссера драмы или оперы. Он также имеет дело с драматургией, которую ему предстоит воплотить в своей хореографии, в развитии пластической линии всего балета, поэтому он, как и режиссер, должен быть мыслителем, философом, психологом, педагогом. Балетмейстер-сочинитель сам является автором балета, сочинителем всего хореографического текста, а затем уже и постановщиком его на сцене. (Недаром в афишах XIX столетия читалось: «Балет сочинен Ш. Дидло, поставлен А. Глушковским» или «Балет сочинен и поставлен М.И. Петипа»).

Еще Ж.Ж. Новерр в «Письмах о танце» писал: «Широко распространено ошибочное мнение, будто балетмейстер может сочинять балеты сидя и письменно или устно указывать па, фигуры, группы, действие, выражение и жесты. Нет более утомительной в физическом и умственном отношении профессии, нежели профессия балетмейстера: он должен и ставить, и сочинять па, и показывать их; если артисты их не воспринимают сразу, то он обязан начинать сначала и несколько раз подряд...» [1].

Принято говорить: балетмейстер-постановщик, подразумевая под этим балетмейстера-сочинителя. Чаще всего эти два типа балетмейстера объединяются в одном лице. Репетировать сочиненный и поставленный балет или отдельный танец может сам балетмейстер-сочинитель, но он иногда поручает такую работу другому специалисту – балетмейстеру-репетитору. Репетитор чаще занимается возобновлением старых спектаклей, вводом в них новых исполнителей, но также параллельно с постановщиком работает со вторым и третьим составом нового балета.

Это третий тип балетмейстера. В его обязанности входит вся работа по показу и отделке танцев и мизансцен, как сольных, так и массовых. В небольших труппах имеется один-единственный штатный балетмейстер театра, который является и сочинителем, и постановщиком, и репетитором всего балетного репертуара. Такие театры, как московский Большой или Театр имени Кирова в Санкт-Петербурге, обладают целым штатом репетиторов высокой квалификации: одни из которых работают только с солистами, другие – с кордебалетом, третьи – лишь с народно-характерными танцовщиками.

Четвертый тип балетмейстера можно назвать танцмейстером. Если слово «балетмейстер» принято употреблять в значении «создатель балетного спектакля», то есть большой формы театрального представления, то слово «танцмейстер» буквально означает «мастер танца», то есть отдельного номера.

Процесс создания нового балета состоит из пяти звеньев единой, неразрывной цепи. Первое звено – это возникновение у драматурга (или у самого балетмейстера) идеи-темы будущего спектакля и воплощение ее в программе. Программа должна быть составлена по законам драматургии и содержать изложение сюжета – событий, происшедших в определенное время в определенных условиях, – с обозначением и описанием места, времени и характера действия, перечислением и развернутыми характеристиками всех основных действующих лиц.

Вторым звеном является композиционный план или музыкально-хореографический сценарий, который создается балетмейстером для композитора. Прежде чем приступить к составлению композиционного плана, балетмейстер продельвает большую подготовительную работу по изучению всех необходимых для этого материалов, вплоть до полевых экспедиций, когда это надо.

Получив композиционный план, композитор приступает к сочинению музыки, консультируясь в процессе этой работы с балетмейстером. Процесс создания композитором оригинального произведения – музыки балета – и есть третье звено этой цепи.

Четвертое звено включает в себя весь период сочинения балета, всех его танцев и сцен, вернее, спектакля в целом с галереей художественных образов, которые существуют и действуют в атмосфере конкретной исторической эпохи. И это все – и танцы, и сольные и массовые сцены, и образное видение декораций и костюмов, и световая партитура – входит в понятие синтетический спектакль.

Постепенно номер за номером сочиняет балетмейстер все сольные и массовые танцы и сцены, записывая их себе для памяти. Одновременно с этой работой он пишет экспозицию спектакля, то есть описание своего замысла. Пятое звено – постановка всего сочинения в репетиционных залах, показ и разучивание с солистами их партий, а с артистами кордебалета – массовых танцев и сцен. Завершающий этап этой работы – репетиции на сцене с оркестром, в декорациях, костюмах, гриме и с освещением.

И как результат всего творческого процесса – встреча со зрителями на премьере.

Талант балетмейстера состоит из многих слагаемых: это, прежде всего, отлично развитая фантазия, способность мыслить хореографическими образами и сочинять несчетное число разнообразнейших танцевальных композиций. Балетмейстер должен уметь понимать, чувствовать и воспроизводить всевозможные движения, жесты, позы, присущие людям самых различных характеров, как бы эти движения ни были сложны. Он должен иметь выразительное тело и лицо.

Кроме того, ему необходимо обладать прекрасной зрительной памятью и острым зрением, способным замечать исполнительскую погрешность в массе танцовщиков. Музыкальный слух, безупречное чувство ритма дадут ему возможность, работая над музыкальным произведением, запомнить его так, чтобы при сочинении хореографии он мог его мысленно пропеть. Рисунок в танцевальной композиции и красочная гамма костюмов, как и декоративный фон, в балетном театре играют очень значительную роль. Поэтому знание законов изобразительного искусства для балетмейстера очень важно. Балетмейстер – создатель крупных хореографических произведений – должен обладать знаниями и способностями режиссера-постановщика драматургически целого спектакля. Все эти качества, заложенные в природе человека, развиваются не сразу, а путем учебы и тренировки.

Литература

1. Классики хореографии: сб. ст. / Ленингр. гос. хореограф. техникум ; редкол. : Е. И. Чесноков (отв. ред.) – Ленинград ; Москва : Искусство, 1937. – 356 с.