МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД:

«Роль балетных конкурсов

в развитии мировой хореографии»

Выполнила:

Ковалёва Екатерина Олеговна

Преподаватель по классу хореографии

МБУ ДО «ДШИ» НР РО

с. Самбек 2022 г.

Содержание

[Содержание 2](#_Toc98308944)

[Введение 3](#_Toc98308945)

[Роль балетных конкурсов в развитии мировой хореографии 4](#_Toc98308946)

[Заключение 6](#_Toc98308947)

[Список литературы 7](#_Toc98308948)

Введение

Танец - один из неисчерпаемых источников прекрасного, выразительное сочетание движения и грации, зримое воплощение музыки, олицетворение духовной красоты.

Язык танца - универсален. Танец объединяет народы, помогает найти взаимопонимание между странами и континентами.

Соревновательный дух присущ самой человеческой природе, а творческие состязания молодых исполнителей привлекают появлением новых талантов, чье искусство освещает нашу жизнь и открывает миру путь к совершенству. Такие встречи дают возможность определить тенденции и направления творческих поисков и по достоинству оценить непреходящую красоту и гармонию классического наследия великих мастеров прошлого.

Международное конкурсное движение в искусстве хореографии насчитывает почти полвека своего существования. Конкурсы являются неотъемлемой частью развития балетного искусства второй половины XX -начала XXI веков, они во многом определили тенденции его развития, оказали большое влияние на исполнительское мастерство, педагогику и методику преподавания классического и современного танца, а также на развитие научной мысли.

Интерес к балетным конкурсам в мире постоянно растет, как в среде профессионалов, так и среди широкой публики. Этим объясняется организация все новых и новых творческих состязаний, число которых сегодня превышает пятидесяти.

Балетное искусство дало миру много ярких имен и событий. Международные конкурсы артистов балета существуют во многих странах мира. Они стали, неотъемлемой частью мирового хореографического искусства, способствуя повышению художественного уровня балетных театров, развитию творческого эксперимента и росту новых поколений артистов балета и хореографов.

В статье прослеживается становление и развитие международного конкурсного движения в области балетного искусства ХХ — ХХI веков, открывшего миру звёзд первой величины и оказавшего большое влияние, как на исполнительское мастерство, так и на развитие современной хореографии, педагогики, критики и истории балетного искусства.

Роль балетных конкурсов в развитии мировой хореографии

Болгарии, и её славному городу Варне принадлежит честь организации в 1964 году первого в мире международного конкурса артистов балета. Именно с этого времени мировая хореография стала развиваться под знаком балетных конкурсов, которые вслед за Болгарией возникли во многих странах. В Москве, начиная с 1965 года, балетные конкурсы проводятся раз в четыре года. Важнейшее значение конкурсов состоит в том, что на них происходит открытие новых талантов, выявление неведомых ранее ярких дарований. Практически все самые яркие звезды мирового балета получили свое первое международное признание в Варне, что красноречиво свидетельствует о высоком престиже Варненского конкурса. Достаточно назвать такие имена, как Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова, Наталья Макарова, Ева Евдокимова, Михаил Барышников, Патрик Дюпон, Сильвия Гиллем, Агнес Летестю, Ёко Морисита, Эвелин Харт, Лойпа Араухо, Владимир Малахов, Фернандо Бухонес и многие другие.

Варненская медаль признается всем балетным сообществом и является гарантией высокого профессионального уровня исполнителя, признанием его таланта и творческой индивидуальности. Широко бытует мнение о том, что любому танцовщику, получившему премию в Варне, гарантируется достойное место в профессиональном балете. Даже те, кто не завоевал наград, по возвращении домой получают широкую известность в своей стране.

Тем самым конкурсы оказывают влияние на становление и развитие национальных школ. Если бы представители Японии, Китая и Кореи, Бразилии и Аргентины, Турции и Египта не участвовали постоянно в международных конкурсах, если бы их педагоги и балетмейстеры этих стран, присутствующие на конкурсах, не впитывали в себя и не обобщали их опыт, не учились бы на достижениях своих коллег, танцевальное искусство в этих странах не могло бы достичь того уровня, которого оно достигло ныне. Балетные конкурсы это, помимо прочего, также всегда праздник искусства, демонстрирующий торжество молодости и красоты. И этот праздник имеет большое значение не только для пропаганды балета, но и для эстетического воспитания зрителей.

Наконец, нельзя не отметить роль балетных конкурсов в сохранении и распространении классического наследия в области хореографии, а также их значение в развитии творческого эксперимента в области современной хореографии.

Уже первый конкурс в Варне имел такой большой успех и общественный резонанс, что вслед за ним стали создаваться аналогичные состязания в других странах: Москве, Хельсинки, а далее в Петербурге и в Киеве, в Париже, в Токио и Осаке, в Лозанне и Рио-де-Жанейро. Варненский конкурс, положив начало другим международным соревнованиям, во многом послужил для них примером и определил их программу и структуру. Оптимальная же программа конкурса была разработана и утвердилась под руководством Юрия Николаевича Григоровича, который в течение восьми последующих конкурсов был бессменным председателем жюри.

Исполнение классической хореографии на балетных конкурсах показывает уровень подготовки участников, их школ, раскрывает их индивидуальность и демонстрирует мастерство. Как известно, и в обязательную программу, и в свободно представляемый репертуар входит ряд дуэтных танцев: па-де-де из знаменитых классических балетов. Все они разные. К примеру, па-де-де из «Жизели» и «Спящей красавицы», из «Корсара» и «Эсмеральды» все основаны на лексике классического танца. Есть в них и общие движения. Но всем им присущи вместе с тем разный стиль и разная танцевальная форма. Но за стилем стоят разные эмоциональные состояния, разные образы. Чтобы их передать, нужно ощущать и осознавать дуэт, как часть спектакля, как взаимодействие его персонажей, то есть, как элемент большого сюжетного целого, имеющего свою драматургию. И потому па-де-де, имеющие разную стилевую форму, эмоциональное наполнение и образное содержание, порой танцуются одинаково, и тогда мы видим на сцене не персонажей спектакля, а конкурсантов, исполняющих хорошо выученный урок.

Подготавливая участников к конкурсам, педагоги, естественно, стремятся выбрать такой репертуар, который показал бы конкурсантов с наиболее выгодной стороны. Но дело в том, что первоначальный авторский текст в процессе сценической истории балетов обычно получает различного рода «наслоения» и редко сохраняется в изначальной чистоте. При этом «наслоения» далеко не всегда бывают плохими. Нередко они обогащают первоначальный текст и потому удерживаются в репертуаре. Мы знаем, например, как обогатили некоторые классические дуэты и вариации А. Ваганова, В. Чабукиани, А. Ермолаев. Внесённые ими детали, созданные ими редакции, вошли далее в самое понятие канонических текстов. Не случайно в программах спектаклей или концертов или в специальной литературе иногда указывают в качестве двух авторов хореографов, например, па-де-де «Диана и Актеон» – М. Петипа и А. Ваганова, па-де-де «Коломбина и Арлекин» – М. Петипа и Ф. Лопухов.

И жюри, и зрители ценят в молодых артистах музыкальность исполнения. Не в простом следовании за музыкой и соблюдении её ритма, но прежде всего в ощущении музыки, как внутреннего эмоционального и смыслового наполнения танца. Передать не только темп и ритм, но настроение и духовный мир музыки – вот главная задача. И тогда возникает органичность существования исполнителя в танце, жизнь исполнителя в танце. Кажется, будто он сам сочиняет этот танец на сцене здесь и сейчас, его движения льются свободно и музыкально, как плавно выпеваемая мелодия. В этом состоит высшее мастерство.

Конкурс можно рассматривать, как катализатор творческой деятельности, как процесс накопления художественного опыта и созидательной энергии. И самое главное - конкурс дает шанс молодому артисту продемонстрировать свой талант и получить заслуженное признание.

Феномен международного танцевального состязания, рожденный в Варне и Москве, был подхвачен Токио, Джексоном, Нью-Йорком, Хельсинки, Парижем, и быстро завоевал весь мир. Если взглянуть на эмблемы международных конкурсов, то можно убедиться, насколько широка сегодня география этих состязаний.

Заключение

Авторитет Варненского балетного конкурса бесспорен. Именно здесь были заложены основы творческой и организационной структуры конкурсных испытаний, сформулированы принципы работы международного жюри, выбора конкурсного репертуара, разработана программа проведения педагогических семинаров, летних академий, теоретических дискуссий, а также других мероприятий, составляющих суть балетного состязания. Варненский конкурс является родоначальником мирового конкурсного движения прошлого века и конкурсной индустрии начала нынешнего столетия.

В 1964 году Варна сделала первый шаг и заложила начало новой балетной традиции. Москве понадобилось пять лет, чтобы поддержать эту инициативу, хотя в стране имелся достаточный опыт проведения, как национальных, так и международных культурных мероприятий.

Следует также отметить образовательную функцию конкурсов. Именно в Варне начали проводиться семинары по творческому наследию Петипа, Бурнонвиля, Фокина и Баланчина, что дало возможность расширить конкурсный репертуар. Сегодня в рамках международных конкурсов проводятся летние академии и мастер-классы по классическому и современному танцу, репертуару, технике танца модерн и джаз-танца, которые собирают большое количество студентов балетных школ, расширяя горизонт и возможности будущих артистов.

Балетные конкурсы очень важны для развития критики и балетоведения. В прошедшие годы этому служили теоретические конференции, проходившие в рамках различных балетных состязаний. Приходится сожалеть о том, что эта практика прекратилась, и в наше время конкурсная пресса зачастую носит информативный характер.

Конкурсы имеют своих почитателей и служат воспитанию эстетического вкуса зрителей, заполняющих театральные залы. Конкурсная индустрия нового века подняла показ заключительных гала-концертов до уровня мировых премьер, что, несомненно, способствует популяризации искусства балета.

В заключение следует отметить, что балетные конкурсы, обладая определенной автономностью, являются неотъемлемой частью современного балетного искусства и оказывают существенное влияние на мировой балетный театр, во многом определяя пути его развития.

Список литературы

1. Балет. Энциклопедия. М., 1981.
2. Бахрушин Ю. А. История русского балета. М., 1977.
3. Ванслов В. В. Балет в ряду других искусств. М., 1980.
4. Ванслов В. В. В мире искусств. М., 2003.
5. Волынский А. Л. Статьи о балете. М., 2002.
6. Захаров Р. В. Записки балетмейстера. М., 1976.
7. Константинова М. Е. Екатерина Максимова. М., 1980.
8. Красовская В. М. История русского балета. Л., 1978.
9. Лопухов Ф. В. Хореографические откровения. М., 1972