

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система г.Таганрога
Центральная городская публичная библиотека имени А.П.Чехова
Центр электронных ресурсов и библиографии**

И жизнь, и слёзы, и триумф

**Цикл виртуальных выставок
к 250-летию государственного
академического
Большого театра России**

**Таганрог
2025**

Большой театр: балет

Вып. 2

*Балет – удивительное зрелище,
которое завораживает многих
людей. Легкость, красота танца
переносит зрителей в другой
мир.*

Большой театр: балет

Большой театр, Государственный академический Большой театр России, ведущий российский театр, сыграл выдающуюся роль в формировании и развитии национальной традиции балетного искусства.

Его возникновение связано с расцветом русской культуры во второй половине XVIII века, с появлением и развитием профессионального театра.

Большой театр: балет

Российское хореографическое искусство унаследовало традиции русского классического балета, основными чертами которого являются реалистическая направленность, демократичность и гуманизм. Большая заслуга в сохранении и развитии традиций принадлежит хореографам и артистам Большого театра.

Большой театр: балет

В истории русского балета труппа Большого театра занимает особое место. Одна из двух в составе Императорских театров, она была всегда на втором плане, обделена и вниманием, и денежными субсидиями, почиталась "провинциальной".

Между тем, московский балет обладал своим лицом, своей, начавшей складываться еще в конце XVIII века традицией. Он формировался в культурной среде древней русской столицы, зависел от быта города, где национальные корни были всегда крепки.

Большой театр: балет

Александр Горский
Балетмейстер.
Заслуженный артист
Императорских
театров

Сцена из балета «Эсмеральда» («Дочь Гудулы»). Эсмеральда – Софья Фёдорова. Клод Фролло – Василий Тельцер. 1902.

В балете первые десятилетия XX века прошли под знаком Александра Алексеевича Горского. Начиная свою деятельность в Большом театре с переноса спектаклей Петипа, в 1900 году Горский поставил на московской сцене собственную версию балета «Дон Кихот», а в 1902 году возглавил балетную труппу Большого. Свой балетмейстерский пост он сохранял до самой смерти, последовавшей в 1924 году.

Горский следил за всеми современными веяниями в искусстве и в балете отвергал старинные балетные условности, добиваясь жизненного правдоподобия и естественности происходящего на сцене. Вот почему в его спектаклях всегда прослеживается сквозная линия действия, пантомима отличается живостью и осмысленностью, ансамблевые сцены – подробной проработкой отдельных характеров и разнообразием актёрской игры.

Большой театр: балет

Одним из новых веяний в распорядке балетной жизни стала возможность для артистов, желающих попробовать себя в качестве хореографов, получить разрешение на собственную постановку.

Самым талантливым и интересным из всех экспериментировавших в те годы на сцене Большого театра стал Касьян Голейзовский. Его «почерк» отличался изобретательными поддержками, сложным рисунком поз, разноуровневыми группировками артистов.

Традиционной балетной лексике он предпочитал свободную пластику. В 1925 году Голейзовский, основатель и руководитель собственной труппы Московский камерный балет, получил приглашение в Большой, где поставил два опуса: пародирующую романтический балет «Теолинду» на музыку Ф. Шуберта и новаторского по форме «Иосифа Прекрасного».

Творчество Голейзовского, получившего поддержку молодёжи, категорически не было принято артистами старшего поколения, выступавшими приверженцами традиционных ценностей классического танца.

Русский и советский артист балета и балетмейстер Касьян Голейзовский.

Большой театр: балет

Интерес к конструктивизму, аллегорическому способу подачи «материала» и другим достижениям революционного искусства, свойственный молодым хореографам начала 20-х годов, в конце этого десятилетия сменился как раз возвратом к традиционным формам. Примером подобного подхода стал балет «Красный мак» Р. Глиэра, поставленный в 1927 году Василием Тихомировым, тогдашним заведующим балетной труппой, и Львом Лаццилиным.

Образ китаянки Пао Хоа принадлежит к значительным актёрским свершениям последнего периода карьеры прима-балерины Екатерины Гельцер, ведущей артистки балетной труппы Большого как до революции, так и десятилетие спустя. «Красный мак» стал одним из первых образцов драмбалета – жанра, надолго ставшего главенствующим на советской балетной сцене.

Большой театр: балет

В начале 30-х годов возродилась традиция пополнять балетную труппу Большого театра – надо было поднимать авторитет столичной сцены – лучшими кадрами ленинградского ГАЛПОБ.

В Большой перешли Марина Семёнова, Алексей Ермолаев, Пётр Гусев (в 40-е годы этот ряд пополнит Галина Уланова), чьи виртуозная техника и артистический темперамент становились ориентирами в искусстве для их московских коллег.

Большой театр: балет

Петр Гусев в партии Хана Гирея
в балете «Бахчисарайский
фонтан»

В репертуаре Большого театра появились лучшие ленинградские драмбалеты: «Пламя Парижа» Б. Асафьева в постановке В. Вайнонена (1933), «Светлый ручей» Д. Шостаковича в постановке Фёдора Лопухова (1935), «Бахчисарайский фонтан» Асафьева в постановке Ростислава Захарова (1936), «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева в постановке Леонида Лавровского (1946), «Лауренсия» А. Крейна в постановке Вахтанга Чабукиани (1956).

Ростиславу Захарову успех «Бахчисарайского фонтана», которому предстояло стать репертуарным долгожителем, принёс назначение на пост художественного руководителя балета и оперного режиссёра Большого театра.

Большой театр: балет

В перенесённых из Ленинграда современных балетах и классических постановках, а также оригинальных балетах, поставленных на сцене Большого театра, раскрылись дарования плеяды блестящих артистов, принадлежавших к московской балетной школе, – Суламифи Мессерер, Софьи Головкиной, Ирины Птихомирновой, Ольги Лепешинской, Асафа Мессерера, Михаила Габовича и многих других.

Большой театр: балет

Работой так называемого Прифронтового филиала Большого театра руководил Михаил Габович.

Балетная труппа в годы войны пополнилась юными выпускницами хореографического училища и будущими звёздами мировой величины Майей Плисецкой и Раисой Стручковой. В 1944 году в Большой из Ленинградского ГАПОБ имени Кирова перешли Леонид Лавровский – в качестве нового художественного руководителя балетной труппы – и ведущая прима-балерина Галина Уланова, что лишний раз подчеркнуло статус Большого театра как главного музыкального театра страны.

Большой театр: балет

В балете 1944-64 годы стали эпохой Леонида Лавровского, на протяжении этих двадцати лет возглавлявшего балетную труппу театра.

Оригинальными балетами прославить Большой ему не удалось, но он перенёс на столичную сцену свою постановку балета «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева (1946) – спектакль, ставший в Москве таким же любимцем публики, каким был в Ленинграде, долгие годы сохранявшийся в репертуаре и неоднократно возобновлявшийся.

Галина Уланова, впервые исполнившая заглавную партию на сцене театра имени Кирова, повторила и закрепила свой легендарный успех и в постановке, осуществлённой в Большом театре.

Большой театр: балет

В 1956 году Асаф Мессерер, опираясь на постановку Александра Горского, Петина и Льва Иванова, поставил свою версию балета «Лебединое озеро».

Именно эта версия была показана на вошедших в историю легендарных гастролях балетной труппы в Лондоне, после которых её стали называть во всём мире Большим балетом.

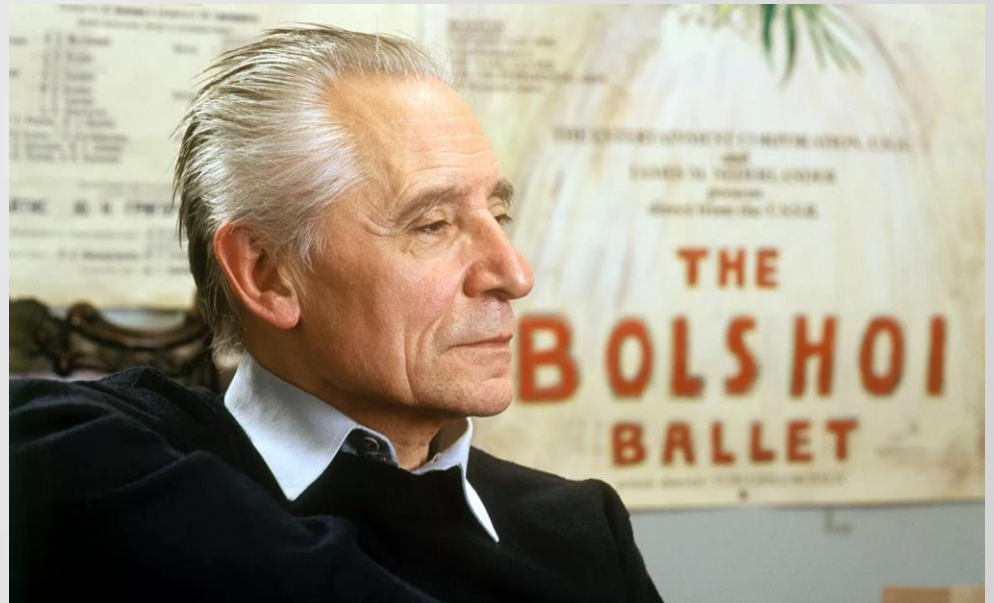
Гастроли прошли с триумфальным успехом, выпавшим как на долю молодых артистов – таких будущих звёзд, как Нина Тимофеева и Николай Фадеечев, так и на долю уже заявивших о себе Марины Кондратьевой, Раисы Стручковой и других ведущих солистов труппы.

Большой театр: балет

В балете ту же эпоху можно назвать эпохой Юрия Григоровича, с 1964-го по 1995-й год руководившего балетной труппой Большого театра.

Григорович перенёс на московскую сцену свои успешные ленинградские балеты, создал свои редакции практически всех идущих в репертуаре классических балетов, поставил танцы в нескольких оперных спектаклях и сочинил пять оригинальных балетов: «Щелкунчик» П. Чайковского (1966), «Спартак» А. Хачатуряна (1968), «Иван Грозный» на музыку С. Прокофьева (1975), «Ангара» А. Эшпая (1976) и «Золотой век» Д. Шостаковича (1982).

Большой театр: балет

«Щелкунчик» стал одним из самых кассовых балетов Большого за всю его историю: ежегодно каждой зимой тысячи зрителей хотят совершить вместе с главными героями путешествие в страну Новогодней ёлки.

Тригорович, чутко прислушиваясь к музыке Чайковского, не только с её хрустальным звоном, но и грустными, щемящими интонациями, рассказал в этой не совсем детской сказке о взрослении юной души.

Большой театр: балет

Но главным творением балетмейстера стал «Спартак» с его мятежным духом, волей к победе и сопротивлению. Какие бы идеологические смыслы ни считывали в этом балете зрители разных эпох и стран, он по-прежнему остаётся одним из самых востребованных как отечественным, так и зарубежным зрителем.

Незабываемые портреты своих героев создали первые исполнители партий в балетах Григоровича, работавшие «под его началом» замечательные артисты: Екатерина Максимова – Маша и Фригия, Владимир Васильев – Спартак и Щелкунчик-принц, Юрий Владимиров – Иван Грозный, Наталия Бесмертнова и Михаил Лавровский – Фригия и Спартак.

Большой театр: балет

Следующий художественный руководитель, Сергей Филин, конструировал неординарные кадровые решения. Очень смелым, например, выглядело приглашение в Большой в статусе полноценного артиста труппы солиста Американского балетного театра Дэвида Берга, который отказать от этого предложения не смог и в течение нескольких лет регулярно выступал в спектаклях Большого театра.

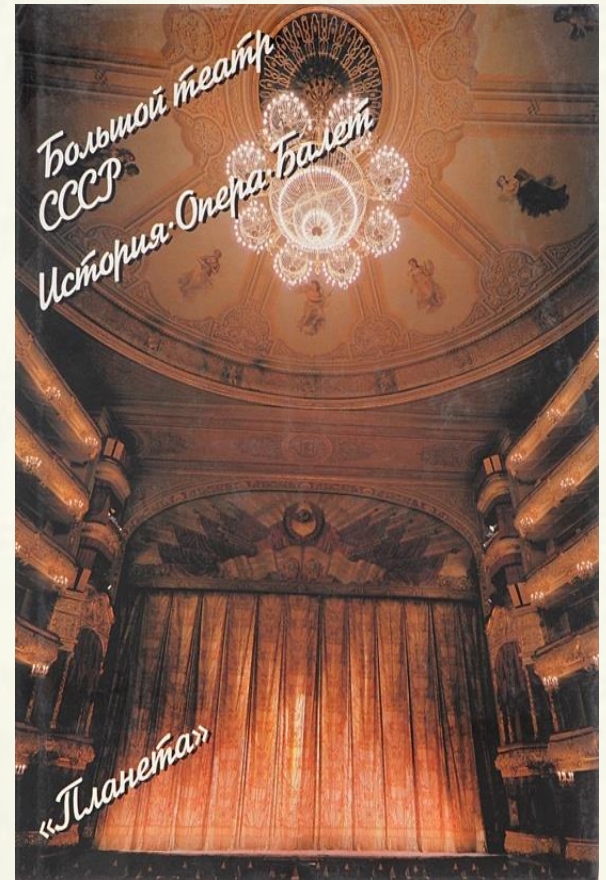
Махар Вазиев, занявший пост худрука Большого балета в 2016 году, приоритетной задачей поставил поиск талантов как за пределами труппы, так и в её рядах. И при Сергее Филине, и при Махаре Вазиева Большой балет продолжал пополняться артистами Мариинского театра. Так в труппу влились ставшие прима-героинями Евгения Образцова и Юлия Степанова.

В XXI столетии труппа получила настоящую возможность попробовать себя в самых разных жанрах и стилях. Большой балет принимал новые для себя балеты Джорджа Баланчина, а также балеты Джона Ноймайера, Иржи Килиана, Уильяма Форсайта, Пьера-Луи де ла Ван Манена, Мориса Бежара, головокружительную хореографию Брайана Кобдена и стиль контемпорари в опусах Матса Эка, Пола

Что почитать?

**Большой театр СССР. История. Опера.
Балет. - Москва : Планета, 1986.- 124 с.
– Текст : непосредственный.- (ЦУО).**

Что почитать?

Моррисон, С. Большой театр: секреты колыбели русского балета от Екатерины II до наших дней / Саймон Моррисон. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2023.- 525 с. - (Подарочные издания. Балет) - ISBN 978-5-699-97109-1.- Текст : непосредственный. - (ЦУО; ф. 9) .

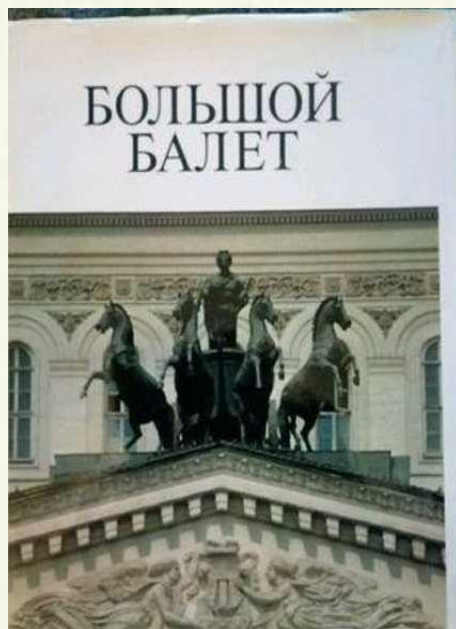
Что почитать?

**Жданов, Л. Т. Большой балет: [фотоальбом] / Л. Жданов. - Москва : Искусство, 1963. - [96] с. –
Изображение : непосредственное. - (НМО; ф. 11).**

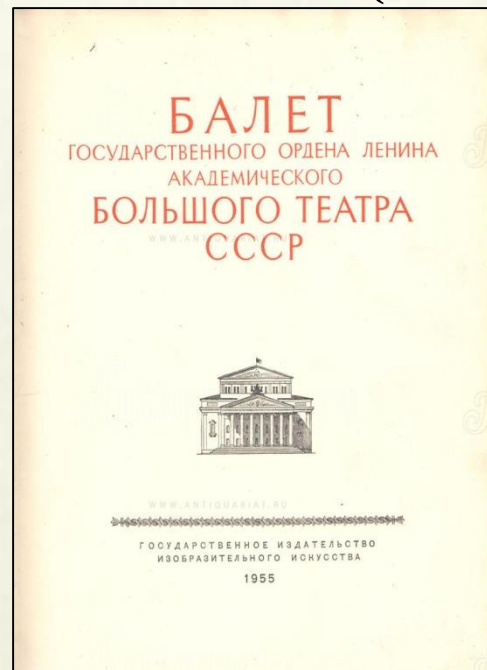
Что почитать?

Большой балет: балет Большого театра СССР: [фотоальбом / фото А. А. Макарова и Н. Н. Рахманова. - Москва : Планета, 1981.- 269, [2] с. - (Серия "Человек и творчество") .- Изображение : непосредственное. - (НМО).

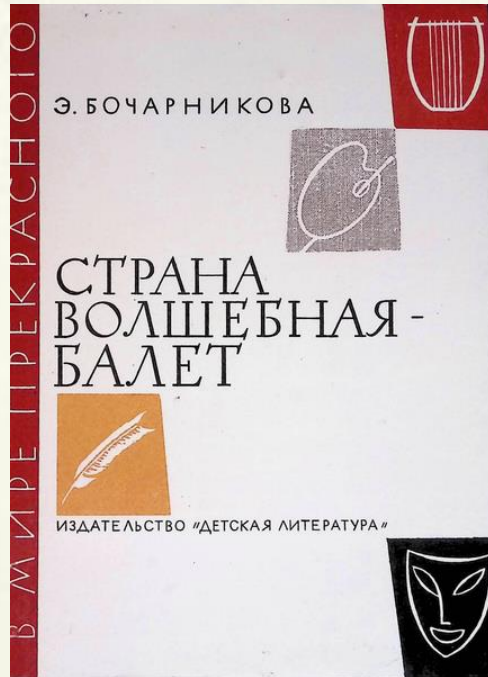
Что почитать?

Большой театр СССР, Балет
Государственного ордена Ленина
Академического Большого театра СССР:
[альбом / под общ. ред. А. И. Анисимова. -
Москва : Государственное издательство
изобразительного искусства, 1955. - [461] с. –
Текст : непосредственный. - (НМО).

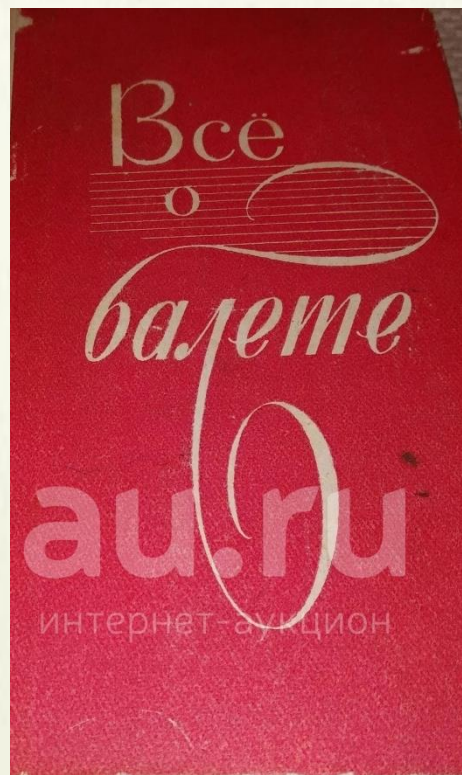
Что почитать?

Бочарникова, Э. В. Страна волшебная - балет: очерки / Э. Бочарникова. - Москва : Детская литература, 1974. -188 с. - (В мире прекрасного).- Текст : непосредственный. - (АБ; НМО; ЦГДБ; ф. 5; ф. 7; ф. 10; Р).

Что почитать?

Все о балете: словарь-справочник / составитель Е. Я. Суриц. - Москва : Музыка, 1966. - 454 с. – Текст : непосредственный. - (НМО; ф. 11).

Что почитать?

П. Чайковский / Государственный Академический Большой театр России . - Москва : П. Юргенсон, 2008. - 112 с. .- (Балеты Большого театра). - (Балеты Мариуса Петипа) - ISBN 978-5-9720-062-3.- Текст : непосредственный. - (НМО).

**Отдел
«Центр электронных ресурсов
и библиографии»**

**Ростовская область
г. Таганрог**

**ул. Петровская, 96
тел. 8 (8634)61-30-27**

taglib.ru

elres@taglibrary.ru

sbo@taglibrary.ru

