

ЗАСТЫВШАЯ КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ

Музафарова Ирина Николаевна

студентка кафедры философии, культурологии и социологии

Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого

E-mail: irina-muzafarova@yandex.ru

Аннотация

В статье рассмотрен удивительный мир балета, который покорила публика еще в XVI веке при французском дворе. Балет – это высшая форма танцевального искусства, где пластика тела и музыка сливаются в идеальную гармонию. Он рассказывает истории без слов, передавая всю палитру человеческих эмоций через грацию и мощь движений. Исследуется как при помощи движений, танцор способен провести зрителей через одну и более эпох, создавая ощущение путешествия во времени. Рассматривается как создаются основные движения в мире балета и как с помощью них передаются чувства и переживания, а также мастерски воплощаются задуманные образы.

Ключевые слова: балет, мир танца, движения, образ, искусство, красота, чувства, энергетика.

FROZEN BEAUTY IN MOTION

Muzafarova Irina Nikolaevna

Student of the Department of Philosophy, Cultural Studies and Sociology

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

E-mail: irina-muzafarova@yandex.ru

Abstract

The article examines the amazing world of ballet, which captivated the audience as early as the 16th century at the French court. Ballet is the highest form of dance art, where the plasticity of the body and music merge into perfect harmony. It tells stories without words, conveying the full range of human emotions through the grace and power of movements. It explores how, through movement, a dancer is able to take the audience through one or more eras, creating the sensation of a journey through time. The text examines how the basic movements in the world of ballet are created, how they convey feelings and emotions, and how they are skillfully used to bring intended images to life.

Keywords: ballet, the world of dance, movement, image, art, beauty, feelings, energy.

Введение

Балет – это искусство, где время кажется остановившимся на долю секунды, а движение становится невесомым воплощением идеала. В каждом па, в каждом плавном переходе от линии к линии скрывается история, тонкая нота музыкального ритма и потрясающая дисциплина тела. Застывшая красота балета рождается на стыке силы и нежности. Точная координация и воздушная лёгкость позволяют танцору казаться парящим над сценой. Искусство балета основано на грациозности и пластике, на выверенных и отточенных движениях, на гармонии души и тела. В балете именно движения служат языком, способным передавать чувства и эмоции, изображать ту действительность, которую представлял себе автор. Едва ли найдется человек, которого бы не покорила изящный мир балета. Красота просматривается в каждом движении, которое демонстрируется на сцене.

Целью исследования является рассмотрение красоты балета, которая заключается в каждом движении, продемонстрированном танцорами, воплощающими на сцене целую историю и передающими ту или иную эпоху.

Объектом исследования является танец, передаваемый определенные чувства и переживания.

Методы и методики

Методы исследования включают историко-хронологический анализ архивных материалов, критический обзор теоретической литературы по теме исследования, музыкально-аналитический метод, изучающий роль музыки и ритма. Основным методом стал анализ научной и искусствоведческой литературы. Были изучены труды, посвящённые истории балета, особенностям классической и современной хореографии, профессиональному мастерству танцовщиков, а также взаимодействию движения и музыки. Этот метод позволил определить содержание понятия «балет», раскрыть его основные художественные особенности и установить его место в мировой культуре.

О балетном творчестве написано не мало, однако в исследованиях по искусствоведению или истории балета всегда есть место для изучения красоты движений балета. В своих трудах Т.В. Портнова писала о том, что: «Архивные документы, музейные и частные собрания донесли до нас сведения о том, что многие танцовщики и хореографы сами занимались изобразительным искусством, они оставили немалое художественное наследие в этой области. Артисты должны изучать свой танец так, чтобы стараться найти что-нибудь новое в последовательности, в аттитюдах, позах и группах. Они должны являться художниками и сами создавать картины», «чтобы здраво судить о балете или картине, надо их видеть» – об этом свидетельствуют источники, касающиеся теории и истории танца. В этих словах заключена вдохновляющая программа для хореографов, стремящихся глубоко постигнуть само существо художественного творчества. Изобразительное творчество артистов балета (А.М. Павловой, В. Нижинского, братьев Н.Г. и С.Г. Легатов, П.И. Гончарова) и балетмейстеров (М.М. Фокина, А.А. Горького, Б.Ф. Нижинской) никогда еще не становилось предметом существенного исследования, изучалось лишь на уровне хореографического искусства и ограничивалось небольшими упоминаниями в монографиях, статьях и публикациях иного плана» [2].

Результаты

Балетная эстетика традиционно ассоциируется с идеалом легкости, точности и непрерывной гибкости. Но стоит отметить, что за всей этой красотой стоит огромный труд и бесконечная работа над собой. За застывшей красотой движений скрывается соотношение дисциплины, чувства ритма, безупречного музыкального слуха и любви к чему-то прекрасному и совершенному.

Будущие артисты балета начинают обучение в раннем возрасте. Каждый день они совершенствуют технику, развивают гибкость, музыкальность, координацию и выносливость. Даже самое короткое выступление требует длительной подготовки. Танцовщик должен не только безошибочно выполнить сложные элементы, но и наполнить каждое движение эмоциональным содержанием. Настоящий артист способен одним жестом, взглядом или поворотом головы выразить радость, любовь, тревогу, печаль или отчаяние.

Т.В. Портнова уверена, что, изучая различные балетные па, стоит отметить неповторимую грациозность и линию тел танцоров. В балете каждое движение формируется посредством опорных точек и выверенных движений рук, ног и всего корпуса. Тело помогает создать визуально «застывшее» ощущение, которое является своего рода идеалом легкости и невесомости. Важно подчеркнуть, что описываемая нами «неподвижность» это всего лишь управляемая динамика, в которой баланс может быть сохранен благодаря взаимодействию движения и статики. «Балет – это не просто танец, а гармоничное сочетание линий тела, ног, рук, которые в динамике обретают особую выразительность» [3].

Классический балет строится на использование зафиксированных поз (например, арабески) в сочетании с виртуозными движениями, что и создает эффект легкости, невесомости и полета. Воздушные костюмы танцовщиц усиливают эффект парения, а их движение в танце становится частью целой истории.

Балет неразрывно связан с музыкой. Ритм, темп, тембр напрямую влияют на характер движения танцовщиц. Музыка определяет настроение спектакля, помогает раскрыть характеры героев и направляет движения исполнителей. Танец и музыка не существуют на

сцене отдельно друг от друга. Они образуют единое художественное целое. И когда мастерство композитора соединяется с талантом хореографа и артистов, возникает удивительный мир, способный глубоко тронуть зрителя. Балет возникает там, где на основе танца строится спектакль, хореография становится явлением театра. Возникновение танца было бы невозможно, если бы на помощь пластике не приходила музыка. Она усиливает выразительность танцевальной пластики и дает ей эмоциональную и ритмическую основу. Танцевальное искусство изначально синтетично, ибо вне музыки оно не существует.

Зародившись в эпоху Возрождения как придворное развлечение, балет прошел путь от стилизованных танцев до сложного театрального жанра. Своему появлению этот вид искусства обязан французскому двору. В 1661 году Людовик XIV основал Королевскую академию танца, заложив основы техники, которая используется и до сих пор самыми известными танцорами [1].

В России балет появился в XVIII веке, а переломным моментом стало открытие в 1738 году первой балетной школы Жан-Батиста Ланде. Русская балетная школа, хоть и основывается на европейских традициях, привнесла в данный вид глубокую эмоциональность и драматизм. Наиболее осязаемое влияние на балет оказала эпоха Ренессанса, которая «была временем грандиозных открытий. В тот период мореплаватели исследовали новые материки, а ученые и художники активно изучали новые возможности человека. Эта эпоха привела к появлению целого комплекса новых явлений в философии, литературе и искусстве. Период Ренессанса был золотым веком, который возродил античное наследие, заложив фундамент для дальнейшего развития цивилизации» [4].

Сегодня балет продолжает развиваться, впитывая элементы других танцевальных направлений. Сохраняя классические традиции, он открыт для экспериментов и новых форм. Балет – это не просто изящный танец, а сложное и многогранное искусство. В нём красота движений сочетается с музыкой, драматическим содержанием и мастерством исполнителей. Он требует от артистов огромной самоотдачи, а зрителям дарит вдохновение и незабываемые впечатления. Именно поэтому балет по праву считается одним из величайших достижений мировой культуры.

Обсуждение

Застывшая красота в движении балета – это сложный феномен, сочетающий в себе выразительность, гармонию технического исполнения и смысловую наполненность. Балет является уникальным соединением движения и статики, в котором человеческое тело превращается в инструмент для воплощения художественного образа на сцене. В балете красота движения неразрывно связана с эмоциональным наполнением и способностью артиста передать внутренний мир своего персонажа не только при помощи движений, но и используя психологический настрой. Хореографический образ – это танцевальное воплощение жизненного содержания (настроение, чувства, состояние, действия, проникнутых мыслью), находящегося проявление в выразительных движениях человека. Зачатки образной выразительности свойственны человеческой пластике в реальной жизни. В том, как человек движется, жестикулирует, действует и пластически реагируют на действия других выражаются особенности его характера, строя чувств, своеобразие его личности. Также «говорящие» характерно выразительные элементы, рожденные в реальной жизни, принято называть пластическими мотивами или пластическими интонациями. В них коренятся истоки образной природы танцевального искусства. Оно основано на том, что характерно-выразительные пластические мотивы, во-первых, обираются из множества реальных жизненных движений, во-вторых, обобщаются и заостряются в своей характерности и выразительности, в-третьих, организуются по законам ритма и симметрии, орнаментального узора, декоративного целого.

Заключение

Таким образом, «застывшая красота в движении» – это не просто метафора, а фраза, которая полностью передает суть балетного искусства, где техническое совершенство, выразительность и драматургия создают неповторимый художественный мир и транслируют

чувства и эмоции публике. Балет воспитывает чувство прекрасного, развивает эмоциональную восприимчивость и учит понимать язык искусства. Наблюдая за происходящим на сцене, зритель сопереживает героям, размышляет об их поступках и открывает для себя новые оттенки человеческих чувств. Балет напоминает нам о том, что настоящая красота рождается из гармонии таланта, труда и духовного содержания. Говорят, что, посмотрев балет один раз, человек либо полюбит балет на всегда – либо не полюбит никогда. Это то искусство, которое западает в душу вне зависимости от возраста, пола или социальной принадлежности.

Литература

1. Адзиева Э.С. Научный подход к исследованию художественных трендов: искусство ренессанса / Э.С. Адзиева // Бюллетень науки и практик. – 2026. – Т. 12. №7. – С. 430-433.
2. Портнова Т.В. Изображение и образ танца (эпизоды из творческого опыта мастеров русского балета конца XIX — начала XX в.) / Т.В. Портнова // Обсерватория культуры. – 2016. – Т. 1, № 1. – С. 62 - 69.
3. Чечеткина И.И. Взаимодействие философии, искусства и науки в эпоху Ренессанса / И.И. Чечеткина // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. – №18. – С. 326-329.
4. Portnova T. Object-shaped World of Ballet in the Expositions and Funds of Theatrical Museums of the World: to the Question of the Study of Choreographic Sources / T. Portnova // Brvkenthal acta mvsei. – 2018. – Т. 13, № 2. – P. 331 – 340.
5. Portnova T.V. Integration of science and art in the study of renaissance art culture / T.V. Portnova // Перспективы науки и образования. – 2019. – №5. – P. 63-74.