

Ветошкина Татьяна Анатольевна,

студентка факультета технологии и дизайна ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров

tveto@mail.ru

Балет в жанровой композиции и его роль в формировании эстетического воспитания учащихся

Аннотация. В статье рассмотрена роль эстетического воспитания учащихся через произведения живописи, значимость балетного искусства в изобразительном искусстве. Исследуется тема развития балетного искусства на примере произведений великих мастеров прошлого.

Ключевые слова: изобразительное искусство, балет в изобразительном искусстве, жанровая композиция.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

Театр – явление особое: возвышенное и праздничное. Балет же один из видов театрального искусства. Артисты балета кажутся людьми из иного мира – какого-то таинственного и волшебного. Он развивается и видоизменяется вместе с жизнью. И в этом одна из самых привлекательных его черт.

Художественные произведения, изображающие балет, раскрываются через композиционные приёмы, в частности, через использование жанровой композиции. Жанровая композиция способствует формированию познавательной активности, выражению творческих способностей, развитию образного мышления.

Чувство цвета, как вспомогательная художественная способность оказывает воздействие на развитие образного мышления, а в живописном произведении наиболее полно раскрыть художественный образ позволяет колорит. Цвет является одним из изобразительных средств, создающих форму живописного произведения и особенно важен при передаче эмоций и чувств в картинах, изображающих балет.

Жанровая композиция – художественная форма произведения, цель которой передача собственных впечатлений от увиденного. Большинство художников считает важным при использовании жанровой композиции выразить собственное глубокое восприятие действительности и передать зрителю нужный образ. С помощью этого художник заставляет зрителя переживать события, отражённые на картине. Также заслуживает внимания интерес любителей театрального искусства увидеть закулисную жизнь артистов, их переживания, волнение, эмоции перед выходом на сцену. Такая жанровая композиция привлекает внимание к театральному искусству не только взрослого, но и юного зрителя. Именно поэтому великие мастера прошлого, и современные художники, обращаясь к жанру балетного искусства, раскрывают сюжеты не только сценической, но и закулисной жизни артистов.

Здесь следует обратиться к примерам полотен известных художников, работавших в этом жанре, обратить внимание на то, как выверено и правильно они строили композицию жанровой картины.

Одним из лучших знатоков балета несомненно является Э. Дега. Его полотно «Голубые танцовщицы» – одна из лучших композиций конца 1890-х годов, представляющих балерин за кулисами (см. Рис. 1). На картине изображены четыре балерины, которые, вероятно, ожидают своей партии. Мы застаём девушек в момент последних

приготовлений, когда они проверяют в порядке ли сценические наряды, правильно ли уложены волосы, поскольку через минуту у них на всё это уже не будет времени.

Казалось бы, в картине нет ничего необычного. Но если присмотреться, то создаётся впечатление, что мы видим остановившийся кадр немого кино. Словно девушки застыли на секунду, чтобы, восторгнувшись, вернуться к своему занятию. А этим занятием вполне может быть и танец, который исполняют танцовщицы. Ведь кто-то увидит и представит именно такой фрагмент творчества юных балерин.

Преисполненные очаровательной грации, героини Дега кружатся в чарующей композиции, когда их всего на какое-то мгновение остановила кисть художника. У Э. Дега существует большое количество вариаций на эту тему, которые преследуют разные цели. Меняется не только количество фигур, но и техника, цвет, рисунок. Всякий раз находятся новые силовые линии композиции. Для творчества Э. Дега сюжет нужен лишь постольку, поскольку позволяет разыграть очередную симфонию красок [1].

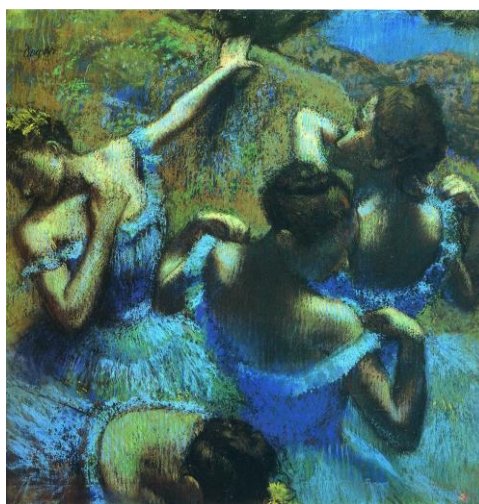

Рис. 1. Э. Дега «Голубые танцовщицы»

Другое, не менее известное, полотно Э. Дега «Сидящая танцовщица» (см. Рисунок 2). Поза танцовщицы безыскусна и выражает полнейшую непринужденность. Она, пожалуй, не элегантна, но совершенно естественна, что для Дега всего важнее. «Сидящую танцовщицу» с плоским лицом, нескладной фигурой и короткой шеей, трудно признать красивой. Однако пастель, как неповторимая комбинация цветовых пятен, прекрасна. Рисунок – образец редкого мастерства. Сбалансированность всех элементов поддерживается композиционным решением, основой которого оказывается скрещение диагоналей. Более заметна диагональ, обозначенная линией правой ноги танцовщицы и контуром корсажа. Направлению другой диагонали вторит движение правой руки [2].

Рис. 2. Э. Дега «Сидящая танцовщица»

В своем раннем шедевре «Репетиция» Э. Дега позволяет оценить всю уникальность созданных им образов балерин (см. Рис. 3). Дега отказывается от изображения звезд балета, сверкающих на залитой светом сцене, и показывает нам закулисную жизнь парижского театра Опера, танцевальный класс, где юные танцовщицы репетируют под руководством опытного мастера-педагога. Необычность темы – репетиция – и манера письма придают картине документальность, позволяя зрителю заглянуть в тайную жизнь театра. Как всегда, композиция картины выверена Дега до мелочей.

Центральная часть пространства картины остается пустой – фигуры репетирующих собраны в верхнем левом углу, а справа на переднем плане мы видим двух юных балерин, ожидающих своей очереди, и сопровождающую их мать. При этом фигура одной из танцовщиц на переднем плане оказывается неожиданно подрезанной краем картины. Винтовая лестница направляет взгляд зрителя по зигзагу вверх, затем вниз и снова вверх, сквозь руки и ноги балерин, создавая ощущение движения и связывая всю композицию [3].

Рис. 3. Э. Дега «Репетиция»

Другая, не менее известная художница, обращавшаяся в своем творчестве к изображению балерин, Зинаида Серебрякова. Характерно, что художница не писала сцены балетного действия, как Э. Дега или русский художник К. А. Сомов, моменты разучивания танца и отдельных па, мизансцены с фигурами стоящих или сидящих балерин в пачках. Её картины посвящены жизни примерочных и балетных уборных в относительно спокойные минуты, предшествующие спектаклю, когда актрисы кордебалета одеваются, гримируются, тихо переговариваясь, или повторяют «па». Редко она изображает группы танцовщиц у кулис, ждущих своей очереди выхода на сцену. Её волнует сама атмосфера возникновения праздника, когда уходит будничность, а молоденькие актрисы внутренне и с помощью костюма, грима постепенно преобразуются в сценические образы лебедей, снежинок, сильфид... Так появились композиции, посвященные отдельным спектаклям с участием балерин разных возрастных групп: «В балетной уборной («Большие балерины». Балет Ц. Пуни «Дочь Фараона»)» (1922), «Балетная уборная. Снежинки (Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»)» (1923). В картинах отсутствует завязка; они построены на гармонии цвета и юной пластики балерин. При близости Дега и Серебряковой, с их влюбленностью в форму, мотив «голубых танцовщиц» даёт возможность почувствовать различие двух мастеров. Французского импрессиониста прежде всего волнует красота форм человеческих тел и их пластическое взаимодействие в танце («Голубые танцовщицы», ок. 1899), а русскую художницу – сама насыщенная, суггестивная атмосфера театрального спектакля [4].

В работах маслом она сосредотачивается на пластической красоте совершенных форм юных балерин («Балетная уборная. Снежинки (Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»)» (см. Рис. 4).

Рис. 4. З. Серебрякова «Балетная уборная. Снежинки»

Одной из наиболее сложных композиций серии «Балетная сюита» можно считать картину «Большие балерины» (1922), изображающую балетную уборную кордебалета перед спектаклем «Дочь фараона» Ц. Пуни. Построение её – развернутость вглубь, а особенно многофигурность, «заполненность» холста сидящими и стоящими, даже выполняющими па балеринами – знаменует известное возвращение к композиционным принципам, положенным в основу обоих вариантов «Бани» (1912–1913). Вместе с тем в этой картине слились находки многих, в том числе и портретных, «балетных» работ Серебряковой и студий обнаженного тела. Колористическое же решение картины отличается смелостью и известной непосредственностью в сочетаниях тонов костюмов балерин (см. Рисунок 5).

Перечисленными произведениями далеко не исчерпывается всё богатство созданного Серебряковой своеобразного живописного аналога восхищавшему её «временному» по своему характеру, но закреплённому ею на холсте и бумаге искусству балета.

Рис. 5. З. Серебрякова «В балетной гримерной»

Наследие великих мастеров прошлого может послужить богатым материалом для воспитания последующих поколений, помочь педагогу в работе с детьми и оказывать воспитательное воздействие через произведения живописи. Знакомя детей с искусством балета на основе просмотра постановок и анализа произведений живописи по данной теме, педагог может создать благоприятные условия для творческого развития личности, развить интерес к миру классического балета в частности и театру в общем, а также воспитать эстетический вкус. В этом огромную роль играет изучение жанровой композиции живописных полотен известных художников.

Ссылки на источники

1. Гров Б. Эдгар Дега. – М.: Арт-Родник, 2004. – 96 с.
2. Костеневич А. Неведомые шедевры. Французская живопись 19–20 веков из частных собраний Германии. – СПб., 1995. – 292 с.
3. Художественная галерея. Эдгар Дега. – 2004. – № 4.
4. Русакова А. Зинаида Серебрякова. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 106 с.

Tatiana Vetoshkina,

Student, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

tveto@mail.ru

Ballet in genre scenes and its role in aesthetic education of students

Abstract. The paper discusses the role of aesthetic education of students through works of art, the importance of ballet in visual arts, studies the topic of ballet art within the works of the great masters.

Keywords: fine art, ballet in visual arts, genre scenes.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

ISSN 2304-120X

3 0

9 772304 11201591