ГАУДОСО «Рефтинская ДШИ»

Методическое сообщение

Значение прыжков в классическом танце.

Разработчик: преподаватель

Козырева Ольга Ивановна

п. Рефтинский

2022г.

**Содержание:**

Введение.

I. История возникновения прыжков в классическом танце

II. Cущность и особенности работы над Allegro.

Заключение.

Список литературы.

**Введение**.

Одним из выразительных средств классического танца являются прыжки.      Балет, высшая ступень хореографии, в котором танец главное выразительное средство. Танец появился как способ выражения чувств посредством движения, жеста, пластики и мимики. Большинство танцев, как сольных, так и массовых, а также вариации и коды построены на прыжках. Грациозная воздушность, легкость балерины в полетах – прыжках сразу рождает поэтические ассоциации, образные сопоставления. Героика мужского классического танца, его патетика, эмоциональный накал выражаются в огромной мере в полетных прыжках.

       Прыжки - самая трудная часть классического танца и самая важная для определения значения в классическом танце. Прыжки в искусстве классического танца являются наиболее сложными и техническими. Высокий и легкий прыжок неотделим от самой сущности понятия «классический танец». Это средство самой разнообразной и стремительной полетности движения, которое, однако,  не должно превращаться в самоцель.

**I. История возникновения прыжков в классическом танце**

Различные виды прыжка, частично нашедшие отражение в балете, заметны в беспорядочном прыгании первобытных народов. Эти прыжки выполняются приемами, используемыми человеком при преодолении какого-либо препятствия.

Изображение действий прыгающего человека и средств, при помощи которых он отделяется от земли, дает Леонардо да Винчи. Он обращает внимание на силу и стремительность движений рук, плеч, на то, как они увлекают за собой туловище; указывает на положение корпуса, стоящего на бедрах и голенях, на то, как приседание подготавливает толчок и помогает устремлению вверх.

В школе классического танца allegro (прыжки) являются высшей степенью исполнительского мастерства, так как именно в прыжках требуется четкая и слаженная координация всех частей тела, их взаимодействия.

Классический танец схематизирует прыжок, разделяет на виды. Каждый из видов разработан в классическом танце по геометрически отчетливой схеме. Схематизация предполагает подготовку прыжка движениями для разбега, а также его сопровождение plie в начале и в конце исполнения. Французский историк музыки и танца М. Эммануэль, исследуя изображения движений греческих танцовщиков методом сличения их и хронофотографических снимков современных танцовщиков, исполняющих па классического танца, находит, что некоторые из этих снимков точно совпадают с изображениями вазовой живописи. Так, наложив одно изображение на другое, можно увидеть трех танцующих сатиров, из которых каждый совпадает с одним из моментов pas de chat.

Проанализировав своим методом большое количество изображений, Эммануэль нашел многие формы современного классического танца - echappe, заноски и др.

Техника танцев первого периода Средних веков вплоть до Возрождения практически не дошла до нас. Однако известны некоторые танцевальные движения, прыжки то на одной ноге, то на двух, скачки, приседания и наклоны.

Разнообразные прыжки встречаются в танцах греческих мимов (echappe, jete, практикуются заноски).

В Средние века наследниками техники танцев мимов считались жонглеры. Их танец был виртуозным, с примесью акробатических движений, состоял из малых прыжков - как brise и больших, высоких – assemble, gete.

В жонглерском танце технически видны элементы классического танца. Его можно отнести к танцу профессионалов. В трактате Доменико де Феррара установлены категории движений - предшественников движений классического танца. Среди них можно отметить changement de pied.

Итальянские Balli (XV в.) превратили бассдансы в танцы, напоминающие гальярду. В этих танцах па делались быстрее, неизбежно приходилось прыгать. Па гальярды заключалось в прыжке grand saut (высокий прыжок), позволяющем танцовщику сделать перемену ног. Во время прыжка можно исполнить кабриоль или одной ногой выполнить кругообразное движение. Вариации в гальярде были бесконечны и могли включать коденции с большим прыжком. Одним из видов гальярды была вольта, в которой пары делали маленькие прыжки в полуоборот.

В XVI в. начинает складываться академическая школа, основоположниками которой являются Ф. Карозо и Ч. Негри. В трудах хореографов дается описание прыжков, кабриолей и их классификация. В руководстве «Танцовщик» Ф. Карозо описываются различные виды прыжков, включая заноски (антраша). Ч. Негри в своей книге классифицирует кабриоли. Под этим понятием он имел ввиду многие виды прыжков, заносок, которые придавали танцу блеск.

Конец XVI в. связан с танцами итальянской комедии дель арте. У актеров был высокий прыжок, похожий на entrechat.

Танец персонажа дель арте Панталоне, который танцевал «поверху», построен на прыжках, составлявших основу профессионального танца, включающего четыре или пять кабриолей. Танец Арлекина был низовой, необычайно подвижный.

Итальянские танцовщики показывали чудеса ловкости в прыжках, скачках, перепрыгиваниях, перескоках, кабриолях, пуантах. В первой половине XVII в. появляются профессиональные исполнители - баладены, продолжающие виртуозный танец с прыжками.

Танцы жонглера XIV в., морескьера XV в., арлекина (панталоне) XVI в., баладена XVII в. составляют одну преемственную линию вир туозного танца с прыжками, исполняемого в комической, гротесковой манере.

Балеты конца XVII в. шли под музыку Ж.-Б. Люлли, которая потребовала новой техники. Композитор придумывал выразительные танцы, сам делал кабриоли и заставлял артистов при их исполнении высоко подниматься от земли.

В первой половине XVIII в. были суммированы достижения прежних веков. Театральный танец, видоизменяясь, испытывает сильное влияние итальянского виртуозного гротескового танца. Определяется терминология для различных движений, среди прыжков -pas tombes, glisses, assemble, jetes, sissonne, cabrioles, entrechats, saute, pas ciseaux.

Крупное имя в развитии техники женского танца - Мари Камарго. Она впервые исполнила изобретенные ею антраша, т. е. поднявшись от земли заносила несколько раз ногу за ногу. С поразительной отчетливостью и уверенностью Камарго использовала различные быстрые темпы: jetes battus, royal. Она летала с одного конца сцены до другого, делая антраша во всех направлениях, поражая своей блестящей техникой.

Гаэтано Вестрис, выходя из-за кулис во время представления, восхищал зрителя своими быстрыми полетами.

В конце XVIII в. основателем новой школы явился Огюст Вестрис, который поражал отчетливостью антраша, его танец отличался виртуозностью.

К началу XIX в. танец качественно изменился. Техника прыжка, раздвигая пространство сценической площадки в глубину и высоту, вытесняла эффекты узорчатой мелкой техники партерного танца. Основательницей новой техники стала Мария Тальони. В ее танце появляются широкие разнообразные прыжки и полеты. Они делятся на маленькие и большие; различны по высоте и длине. Есть прыжки, которые требуют и высоты, и значительного продвижения.

К. Блазис приводит в систему элементы нового женского танца. Его суждения о балетном allegro были новы, уже бесспорны стали достоинства широких прыжков. Их К. Блазис рассматривал тщательнее, чем мелкую технику заносок, поскольку этой техникой балетный театр уже владел. Он замечал, что в прыжки можно переносить почти все аттитюды и арабески, самыми красивыми считал разные виды grand jete и cabriole.

Э. Чеккетти (конец XIX в.) выделяет восемь базовых па танца, среди которых шесть прыжков: assemble, sissonne, jete, pas de chat, changement, glissade.

Эволюция прыжков, появление новых происходит и в XX в. В школе классического танца allegro является высшей степенью исполнительского мастерства, так как для прыжков необходима координация всех частей тела, их взаимодействие. Прыжки разнообразны по виду и исполняются в разных темпах.

А. Я. Ваганова делит прыжки на две основные группы: воздушные и партерные, стелющиеся. Первые требуют большой силы, умения задерживаться в воздухе. Вторые - не устремлены вверх, а стелются по земле. К партерным прыжкам она относит: pas glissade, pas de basque, jete en tournant. Воздушные прыжки А. Ваганова подразделяет на четыре вида - прыжки с двух ног на две. Среди них: а) исполняемые непосредственно с V позиции - changement de pied, eshappe', soubresaut; б) исполняемые с предварительным отведением ноги с V позиции в сторону и приведением обратно в V позицию - assemble, sissonne fermee, sissonne fondu, sissonne tombee, pas de chat, failli, chasse, cabriole fermee, jete fermee.

В. Костровицкая и А. Писарев подразделяют прыжки на маленькие и большие, в высоту, длину и по траектории (где важна высота и длина).

Маленькие прыжки можно разделить на прыжки с небольшим отрывом от пола (маленькие echappe, chagement de pieds, glissade) и с максимальным отрывом и броском ноги на 30° или 45° (маленькое assemble, jete, ballonne и др.). В больших прыжках бросок ноги на 90° и выше.

E. Валукин разделяет прыжки на маленькие, средние и большие; и называет пять групп прыжков.

* - прыжки с двух ног на две: temps saute, changement de pied, pas eshappe;
* - прыжки с одной ноги на две: pas assemble, pas brise;
* - прыжки с двух ног на одну: sissonne simple, sissonne ferme, sissonne fondu, sissonne ouvert, sissonne tombee, sissonne failli, rond de jambe en Pair saute, выполняющийся приемом sissonne ouverte;
* - прыжки с одной ноги на другую: petit pas emboite, petit pas jete, brise dessu-des-sou, demi pas de chat, demi pas emboite, grand pas jete, grand pas de chat, pas jete passe, pas ballotte, pas de basque, jete ferme pas de ciseaux, gargouillade, jete eutrelace, jete renverse, saut de basque, glissade, chasse;
* - прыжки на одной ноге: temps leve saute, pas ballonne, rond de jambe en Г air saute, grand fouette - saute, revoltade, pas cabriole.

В любом прыжке есть demi-plie, толчок, взлет-полет, приземление demi-plie. В зависимости от характера прыжка demi-plie может быть мягким, тягучим, резким, трамплинным, быстрым, медленным, углубленным и не очень.

**II. Cущность и особенности работы над Allegro.**

Прыжки - самая трудная часть классического танца. Прыжки в искусстве классического танца являются наиболее сложными и техническими. Высокий и легкий прыжок неотделим от самой сущности понятия «классический танец». Это средство самой разнообразной и стремительной полетности движения, которое, однако,  не должно превращаться в самоцель. Задача состоит не в том, чтобы  танцовщик  как  можно выше  прыгнул, выполняя какой - либо прыжок, а в том, чтобы он с предельной легкостью, эластичностью и музыкальностью  отобразил  эмоциональное  состояние своего героя.

       Все, что вырабатывается  экзерсисом  и  адажио, непосредственно связано с прыжками и во многом способствует их развитию. Следовательно, очень важно, чтобы эти элементы были основательно и всесторонне освоены учащимися, прежде чем будут использованы в прыжках.

     Прежде  чем  приступить  к  изучению прыжков, приобретается постановка  корпуса, выворотность ног, эластичность мышц и т.д., после чего начинается работа  над прыжками. Во всех классах первые прыжковые комбинации  должны  состоять  из  маленьких прыжков и разучиваться лицом к станку. С первых занятий следует вводить трамплинные прыжки, вырабатывать правильный толчок пятками от пола, учить в момент прыжка вытягивать колени, подъем и пальцы. Во время прыжков первоначально руки держат на талии, затем переводят в подготовительное положение.

      Начинают прыжки с изучения temps  leve, которые делаются толчком от пола двумя ногами по I, II и V позициям, затем changement de pied  и, наконец, echappe. Следующим прыжком берут обычно довольно сложное по своей структуре  assemble – эта традиция имеет глубокие и веские основания. Этот прыжок заставляет сразу правильно брать в работу все мышцы. Ученик, научившийся правильно делать assemble, не только выучивается этому pas, но приобретает фундамент для исполнения и других pas allegro. После assemble можно перейти на glissade и  jete. Затем, умея делать jete, не страшно перейти вообще к прыжкам на одну ногу, как, например sissonne ouverte. В этой стадии развития ученику можно уже давать какой-нибудь легкий танцевальный этюд. В старших классах изучают наиболее трудные прыжки с задержкой в воздухе.

       Темп прыжковых упражнений устанавливается преподавателем  в  соответствии  с  требованиями программы данного класса. Все новые программные прыжки разучиваются в медленном темпе; темп ускоряется по мере усвоения движения. Музыкальное оформление играет здесь значительную роль, так как музыкальный рисунок должен подчеркивать различный характер прыжков.

      В порыве  веселья  дети  танцуют  и  прыгают, но их танцы  и прыжки – это еще только инстинктивное проявление радости. Чтобы довести его до искусства, до  стиля, до художественности, надо сообщить ему определенную форму, - и начинается это оформление при изучении allegro.

Цель и задачи работы: раскрыть сущность маленьких и средних прыжков в классическом танце, описать их разновидности и особенности техники исполнения, что поможет выработать качественный прыжок, то есть добиться элевации и баллона.

      Фундаментом в классическом танце является экзерсис у станка, поэтому обучение начинается именно с него. При изучении движений классического экзерсиса, танцевальных  pas  и этюдов ставятся важные задачи: выработка правильной постановки корпуса, ног, рук и головы – формирование правильной осанки, обеспечивающей устойчивость (апломб) при  исполнении движений классического танца; знакомство с музыкально – ритмической координацией движений в экзерсисе и в танцевальных элементах и этюдах. Экзерсис у станка так же развивает и укрепляет весь суставно-мышечный аппарат тела, вырабатывает  точность, свободу и эластичность  движений. В результате постоянной тренировки фигура приобретает подтянутость, вырабатывается устойчивость; будущий исполнитель приучается к правильному распределению тяжести тела на двух и на одной ноге.

      Экзерсис на середине зала имеет такое же значение и развитие, как и у станка. По мере того, как ученики приобретают устойчивость в упражнениях у станка, эти упражнения переносятся в той же последовательности на середину зала. Упражнения на середине зала начинают с первого урока, изучая позиции и упражнения рук и позиции ног. Экзерсис на середине зала значительно сложнее, так как следует сохранять выворотность ног и равновесие тела без помощи станка. Правильное распределение центра тяжести подтянутого корпуса на двух и на одной ноге, ровные бедра и в особенности подтянутое и выворотное бедро работающей ноги – основные условия для овладения устойчивостью. Вместе с тем упражнения экзерсиса на середине зала способствуют развитию силы, выносливости и ловкости, а так же собранности внимания.

      Allegro имеет особое значение по отношению ко всему уроку. В нем заложена танцевальная наука, вся ее сложность и залог будущего совершенства. Весь танец построен на allegro.Вся предыдущая работа, до введения allegro, является подготовительной для танца: когда же мы подходим к allegro, то тут-то мы и начинаем учиться танцевать, здесь и открывается нам вся премудрость классического танца.

            Прыжки классического  танца  крайне  разнообразны  по виду. Они бывают воздушные и партерные. Техника прыжков имеет и свои особые исполнительские приемы. Прыжок состоит из двух важных элементов: элевации и баллона. Элевация в собственном смысле слова есть взлет: человек отделяется от земли и делает высокий прыжок по воздуху, но не акробатический и бессодержательный, а танцевальный. Элевация позволяет танцовщику прыгать эластично, мягко, высоко.  Чтобы была танцевальная элевация, необходимо к прыжку присоединить баллон. Под баллоном разумеется способность танцовщика фиксировать кульминацию прыжка, то есть задержаться  в определенной позе. Танцующий как бы замирает в воздухе. И вот, когда мы имеем дело с высоким прыжком, соединенным с баллоном, мы и говорим о классической танцевальной элевации. Она развивается маленькими и средними прыжками. Поэтому необходимо тщательно готовить мышцы ног и дыхание танцовщика.

      Одним из наиболее трудных и сложных элементов прыжка является demi-plié. Необходимо, чтобы вся стопа плотно примыкала к полу, голеностоп и бедро активно участвовали в процессе прыжка, а мышцы ног были собраны. Поэтому в учебной работе развитию и укреплению прыжкового demi-plié следует уделять самое пристальное внимание. Кроме того, необходимо во время толчка, взлета и завершения прыжка правильно согласовать движения головы, рук, корпуса и ног. И если ученик не умеет воспроизводить рисунок исполняемого прыжка, значит, он не обладает полноценной элевацией и баллоном.

**Заключение.**

Зритель, восхищаясь в театре воздушными прыжками балерины, грациозно порхающей по сцене, не знает, что за этой легкостью стоят многие годы изнурительного труда, а порой и слез. Прыжки в балете всегда требовали соединения чувства и мысли. Бессмысленно показывать только технику Allegro, нужно наполнить их жизнью характера героя, как - будто танцующий сам рождает музыку и эмоции.

**Список литературы.**

1.Асафьев Б. В. О балете. Л., 1974.

2.Базарова Н. П. Классический танец. Л: изд – во « Исскуство», 1984.

3.Базарова Н. П. и  Мей В. П.  Азбука классического танца. Л.: изд – во « Искусство», 1980.

4.Балет. Энциклопедия.  М.: изд – во « Большая Российская Энциклопедия», 1981.

5.Блок Л. Д.  Классический танец.  История и современность.  Л.: изд – во « Искусство», 1987.

6.Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л.: изд – во «Искусство», 1980.

7.Валукин Е. П. Мужской классический танец.  М.: изд – во «ГИТИС», 1987.

8.Ванслов В. В Статьи о балете.  Л.: изд – во « Музыка», 1980.

9.Захаров Р. В.  Беседы о танце. М.: изд – во «Искусство», 1976.

10.Звездочкин В. А. Классический танец. Ростов – на – Дону: Изд – во «Феникс», 2003.

11.Костровицкая В. С. и  Писарев А. А. Школа классического танца. М.: изд – во « Искусство», 1976.

12.Ладыгин Л. А. О музыкальном содержании учебных форм танца. Методическое пособие.  М., 1993.

13.Мессерер А. М. Уроки классического танца.  М.: изд – во «Искусство», 1967.

14.Тарасов Н. И. Классический танец.  М.: изд – во «Искусство», 1981.

15.Новер Ж. Ж.  Письма о танце и балетах.  Л. – М.: изд – во «Искусство», 1965.