

Волшебные туфельки балерины (ИСТОРИЯ ПУАНТОВ)

Составила: В.Л. Филатова , концертмейстер

МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент»

г. Самара

2023 г.

Красивые атласные туфельки с жестким носком, без каблука, завязываются ленточками. Балерины словно рождаются в них. Но поначалу не существовало ни обуви, ни слова «пуанты», а был лишь французский термин — танцевать *surlespointes*, что значит — танцевать на кончиках пальцев. Пуант - в переводе с французского "острие". Пуантами называются кончики пальцев ног. Танцевать на пуантах - значит танцевать, опираясь не полностью на всю стопу, а только на пуанты.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции процесс "создания" пуантов - это целое искусство. Балетная туфелька состоит из 54 деталей, которые надо изготовить, собрать и подогнать по ноге. Верх пуанта - атлас и бязь (внутри), подошва - натуральная кожа, "коробочка" - жесткая часть над опорным пяточком - из 6 слоев мешковины и текстиля, наклеенных на вывернутый носок. Клей специальный из натуральных компонентов.

Еще сырую заготовку надевают на колодку, придавая ей необходимую форму, а затем полируют специальным молотком. Верх и низ сшивают вручную особым однониточным швом. Нить обрабатывают пчелиным воском и канифолью. Сушат пуанты 12 часов при температуре 40 - 50 градусов.

При создании пуантов учитывается все до последних мелочей и подбирается индивидуально (разная открытость, жесткость и полнота, низкий и высокий подъем).

Строение пуантов:

1. Коробочка
2. Крылышки
3. Складки
4. Подошва
5. Задний шов
6. Средний шов

В России пуанты делаются исключительно вручную. Процесс является самым сложным из процессов в технологии изготовления обуви. В Европе в большей степени их делают машины.

Опытный мастер может за день собрать примерно 12 пар пуантов.

Носок пуант заливается гипсом, и проклеивается слоями обычной мешковины. После проклейки все слои прошиваются. Этот весьма долгий и сложный процесс. После всего этого происходит полировка и выравнивание специальным молотком.

Покрывается все атласом. Но атлас не обыкновенный, какой используется портными для пошива одежды. Атлас этот был специально разработан с учетом того, чтобы ткань не протиралась и блестела на сцене.

Когда еще не возникла эта обувь в привычном нам виде, танцовщицы для придания воздушности и нереальности своего образа уже поднимались на высокие полупальцы и даже на кончики пальцев, как бы отрываясь от земли. Обувь же была мягкая, атласная, с прямоугольным носом. На самом деле, такие туфли были в моде и у светских дам Европы рубежа XVIII-XIX веков. Одной из законодательниц такой моды была жена Наполеона Бонапарта Жозефина. Она носила атласные туфли без каблука, на тонкой кожаной подошве и с лентами, перевязанными вокруг щиколотки. Многие искусствоведы считают, что именно эти туфли стали прообразами первых настоящих пуантов.

Туфли светских дам 18-19 веков.

До сих пор историки балета ведут споры о том, кто же первая балерина, появившаяся на сцене в пуантах. По рецензиям критиков XIX века и заметкам зрителей, а также по литографиям можно назвать несколько имен. Это итальянка Фортуната Анджолини, а также француженки Женеви́ев Гослен и Фанни Биас.

Один из первых французских музыкальных критиков Кастиль-Блаз писал: *«Мы узнаем из газет, что старшая мадемуазель Гослен в течение нескольких мгновений стояла на пальцах, surlespointesdespieds — вещь доселе невиданная».* В 1821 году в Лондоне выступала Фанни Биас и включала в свой танец отдельные позы на пальцах. Именно к этому времени относится литография Ж.-Ф. Вальдека, на которой балерина изображена, стоя на пуантах в V позиции.

Но точно одно — все первые достоверные упоминания о танце на пуантах связаны с балетом «Зефир и Флора» хореографа Шарля Дидло. Юрий Бахрушин утверждал, что позы на пуантах ввел именно этот балетмейстер.

Конечно туфли этих танцовщиц были еще далеки от современных пуантов. Они были мягкие. В них просто добавлялось больше ткани, чтобы избежать сильного травмирования пальцев.

Следующий шаг в эволюции пуантов совершили Филиппо Тальони и его дочь - балерина Мария Тальони.

Мария Тальони

Балерина Мария Тальони

В 1830 году Мария Тальони, как и ее предшественницы, встала на пуанты в балетах «Бог и баядерка» и «Зефир и Флора». А 12 марта 1832 года произошло важнейшее событие. Впервые балерина весь спектакль полностью танцевала на пуантах, иногда задерживалась на одной ноге, создавая абсолютное ощущение воздушности и невесомости.

Это был балет Филиппо Тальони «Сильфида» в театре Гранд Опера. Для создания волшебного образа туфли Марии сделали более жесткими, добавив внутрь жесткий каркас, называемый сейчас «стаканом».

Кстати балерине Марии Тальони приписывают легенду гласящую о том, что однажды при нападении грабителя она ударом ноги убила его... Что поделать, у балерин очень сильные ноги... Мышцы балерины крепкие, выносливые и очень сильные. Иначе как удерживать вес своего тела на пяточке туфель пуантов площадью не более 4 сантиметров?

Знаменитая Мария Тальони совершила революцию не только в сфере балетной обуви, но при поддержке своего отца балетмейстера

Филиппа Тальони "реформировала" и балетный костюм. Он стал полупрозрачным и воздушным, что прекрасно работало на общую идею легкости и невесомости танца.

На надгробии Марии Тальони до сих пор молодые танцовщицы оставляют цветы и... пуанты

А самой первой русской балериной – исполнительницей на пуантах называют Авдотью Истомину. Она тоже училась у Шарля Дидло, когда хореограф работал в России.

Ей посвятил А.С. Пушкин знаменитые строки из «Евгения Онегина»:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

Итак, к середине XIX века пуанты стали очень популярны. Когда балерина вставала на кончики пальцев вытянутой стопы, ее танец приобретал воздушность и грациозность. А в эпоху романтизма пуанты стали новым инструментом для воплощения замысла балетмейстера, ведь сюжет и сама структура балетного спектакля требовали новых хореографических решений. Так пуанты стали неотъемлемой составляющей образа воздушных духов, нимф, фей, эльфов и других сказочных персонажей, что подчеркивало их нереальность. И также пуантами стали обозначать более высокое социальное положение персонажа в спектакле.

Во второй половине XIX века «пальцевая», как говорят в балетном мире, техника совершенствовалась и усложнялась. И пуанты не отставали в развитии. Теперь у них изменилось очертание, и появилась такая важная деталь, как «пяточок» — немного овальное и плоское завершение туфельки для большей устойчивости. В XIX веке «пяточок» был деревянный, округлой формы, покрытый тканью из овечьей шерсти. К

началу XX столетия пуанты стали привычного сейчас для нас розовато-телесного цвета, что визуально в сочетании с трико еще больше удлиняет ноги балерин.

Мариус Петипа оставил будущим поколениям огромное наследие из классических вариаций и дуэтов, исполняемых на пуантах. Именно он ввел в спектакль элемент, ставший впоследствии обязательным для всех ведущих балерин — 32 фуэте на пуантах.

В начале XX столетия итальянец, эмигрировавший в США, мастер обуви Сальваторе Капецио открыл свою мастерскую на Бродвее.

December, 1934 THE AMERICAN DANCER THURSDAY

Capzio Shows a New Toe Tap

ADJUSTO TOE TAP—NEW! DIFFERENT! BETTER!

This new tap has already met with outstanding success. Its superiority is evident the first time it is used. Its unobtainable features never before available, for it is adjustable to any size shoe has a short bottom surface like regular taps making it possible to do flat or toe tapping. **ALLOWS FULL FREEDOM TO ARCH FOOT!** Special moulding gives shaver record. Toe surface assures balance. Extraordinary light in weight. In the photograph Mr. Capzio demonstrates the simplicity of attaching by inserting the screw which passes through tap, toe, arch and sole, thereby insuring fastness. Send for new catalog.

NEW ADJUSTO TOE TAP

Small and large sizes available with screws 1/8" and 1/4" per shoe. Attaching like other taps. Instructions for attaching with each pair.

CAPEZIO

Main Office and Factory: 310 West 125th Street, New York
Agents in Principal Cities: 107 N. State St., Chicago; 2015 N. Vermont, San Francisco

В основном он шил обувь для артистов мюзиклов и вестернов. Но однажды в поисках танцевальной обуви в магазин к Сальваторе зашла балерина Анджелина Пэссоун. Тогда пуанты для себя она не нашла. Но стала любовью и музой мастера. Так Капецио совершил еще один прорыв в развитии пуантов. Он стал создавать каждую пару туфель с учетом индивидуальных особенностей стопы балерины.

В 20-ом веке танец на пуантах стал уже балетной классикой, а гениальная русская балерина Анна Павлова - главной музой романтического балета. Она объехала с гастролями весь мир, по приблизительным подсчетам дала около 9 тысяч спектаклей. Анна Павлова

для себя и своей труппы заказывала пуанты у Сальваторе Капецио, что, конечно, добавило славы и авторитета именно этой мастерской.

Еще один знаменитый итальянский мастер пуантов Ниннолини изготовлял для нее в год в среднем более 2 тысяч балетных туфель.

Пуанты Анны Павловой

В XX веке уже нельзя было представить балерину, не танцующую на пуантах. При главных театрах страны всегда были мастерские, в которых изготавливались пуанты для своих танцовщиц. Но постепенно стали появляться труппы, альтернативные академическим театрам, и различного рода антрепризы. Соответственно, спрос на пуанты стал возрастать, и встал вопрос о том, чтобы наладить их более масштабное производство.

Сейчас все большую популярность набирают пуанты, сделанные совершенно по другой технологии — из полипропиленовых материалов. Они более долговечны, быстрее разносятся и даже немного «помогают» балерине, как бы поддерживая ее стопу. Но многие академические школы и театры выступают против таких пуантов, так как считают, что они не способствуют правильному формированию стопы и мышечного аппарата танцовщиц в целом.

В XXI веке процесс изготовления пуантов — это отдельное искусство сродни ювелирному мастерству и немного алхимии. В России на данный момент в производстве пуантов сочетаются традиции прошлого с новыми тенденциями.

Новые пуанты гладкие и сверкающие, оплетённые изящными лентами. Но век этой красоты недолог. Она живёт лишь до тех пор, пока балерина не попытается впервые надеть на ножку этот корсет — тугий, жёсткий, причиняющий боль. Чтобы встать на пуанты, их нужно «сломать» то есть сделать так, чтобы они приняли форму ступни, иначе танцевать на

пальцах будет практически не возможно. Нужно размять нижнюю часть туфель, уделяя особое внимание участку подошвы у основания пальцев. А иногда, чтобы размять подошвы, балерине даже приходится стучать по ним молоточком! Очень часто, чтобы ноге было удобнее, танцовщицы подкладывают в пуанты вату или кусочек овечьей шерсти. Но сейчас по мере развития современных технологий, балетная туфелька претерпела несколько серьёзных изменений, каждое из которых было ориентировано на удобства её владельца. Одно из последних изобретений в этой области – пакетик с гелем особой формы, которые пришли на смену вате и шерсти. Редкая балерина решится выйти на сцену в новых не разношенных пуантах, сначала она их разомнёт, чтобы в танце её ступни и пуанты становились единым целым и только после этого балерина может выйти на сцену и показать зрителю своё мастерство, перенести его в мир красоты и величия настоящего искусства.

Источники информации:

1. Материалы Википедии
2. Е. Ворошилова, И.Горбачев «Новости культуры»
3. В. Варновская. Статья «История пуантов»
4. Е.В. Носкова «История балетной туфельки»

Фотографии из интернета.

