

Балет "Щелкунчик"

П. И. Чайковский

История создания:

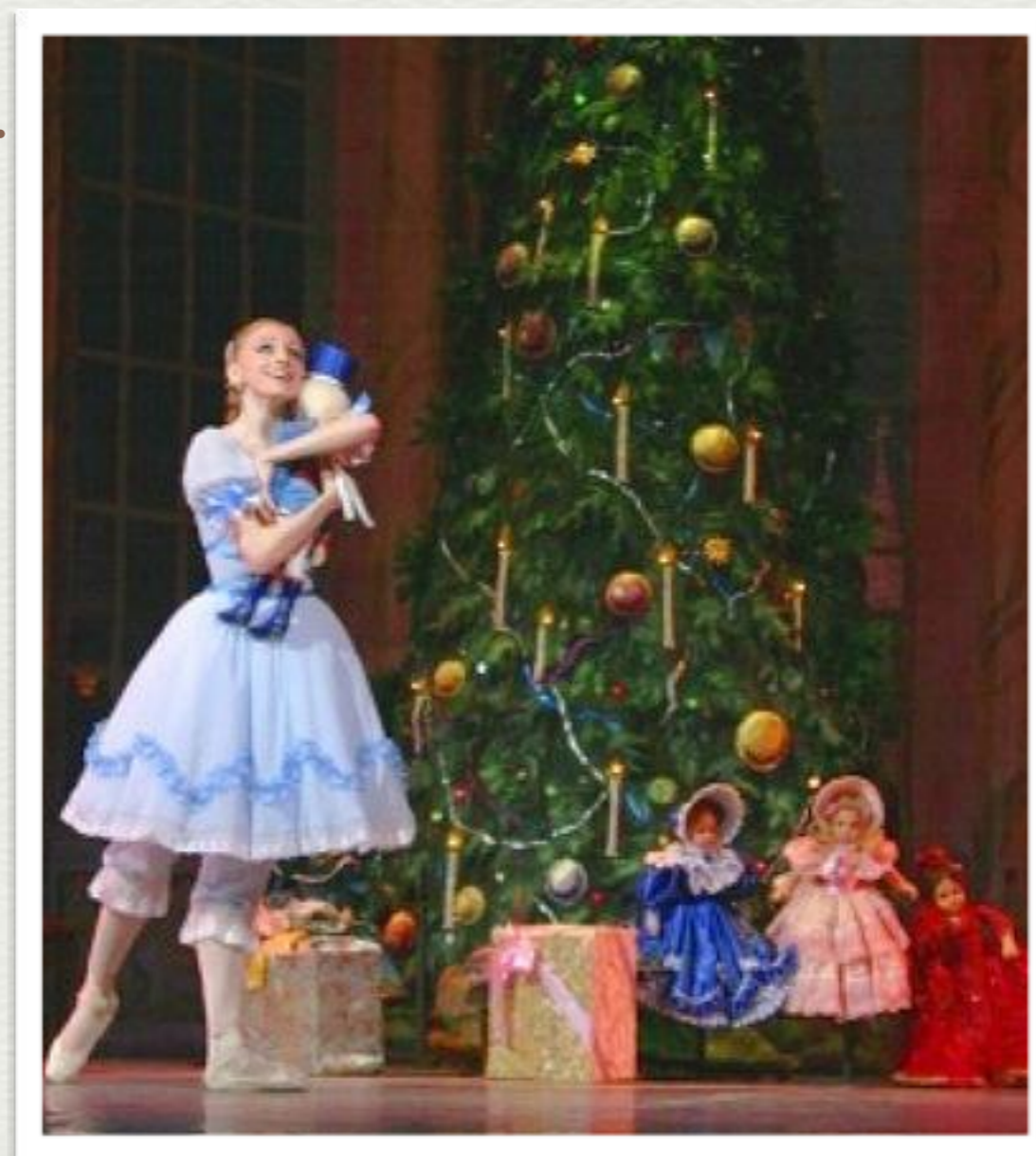
- Двухактный балет «Щелкунчик» заказан был Чайковскому дирекцией императорских театров в начале 1891 года. Вскоре композитором была получена от Петипа написанная подробная программа «Щелкунчика». А 25 февраля Чайковский уже сообщает в одном из писем, что работает над балетом «изо всей мочи». а в январе-феврале 1892 года к балет был уже готов и полностью инструментован.

Действие 1. Картина 1. Увертюра.

- Музыка увертюры сразу же вводит слушателя в мир образов «Щелкунчика». Драма разыгрывается среди детей и кукол. Здесь все миниатюрно, подвижно, наивно-грациозно, все по-детски конкретно, здесь много веселой и лукавой игры и игрушечной механичности. Изложение двух тем и скромно варьированное повторение их (экспозиция и реприза*) — такова лаконичная форма увертюры**, соответствующая общему выразительному, точному и сжатому стилю детских сцен «Щелкунчика».

*Реприза - раздел музыкального произведения, в котором излагается повторение музыкального материала, в исходном или изменённом виде.

**Увертюра - инструментальная (как правило, оркестровая) пьеса, исполняемая перед началом какого-либо представления

Действие 1. Картина 1.

Украшение и зажигание елки

- Сцена подготовки к детскому празднику. Хозяева дома и гости украшают рождественскую елку. Слуги разносят угощение. Все время прибывают новые гости, и оживление усиливается. Бьет девять. При каждом ударе сова на часах хлопает крыльями. Музыка начала сцены передает веселую и уютную атмосферу домашнего праздника. Звучит тема боя часов с таинственными аккордами и причудливыми ходами бас-кларнета. Наконец, елка украшена и освещена. Шумной гурьбой вбегают дети. Они останавливаются, с восторгом любуясь украшениями и ярким светом. Хозяин дома велит играть марш и приступает к раздаче подарков.

Действие 1. Картина 1.

Марш

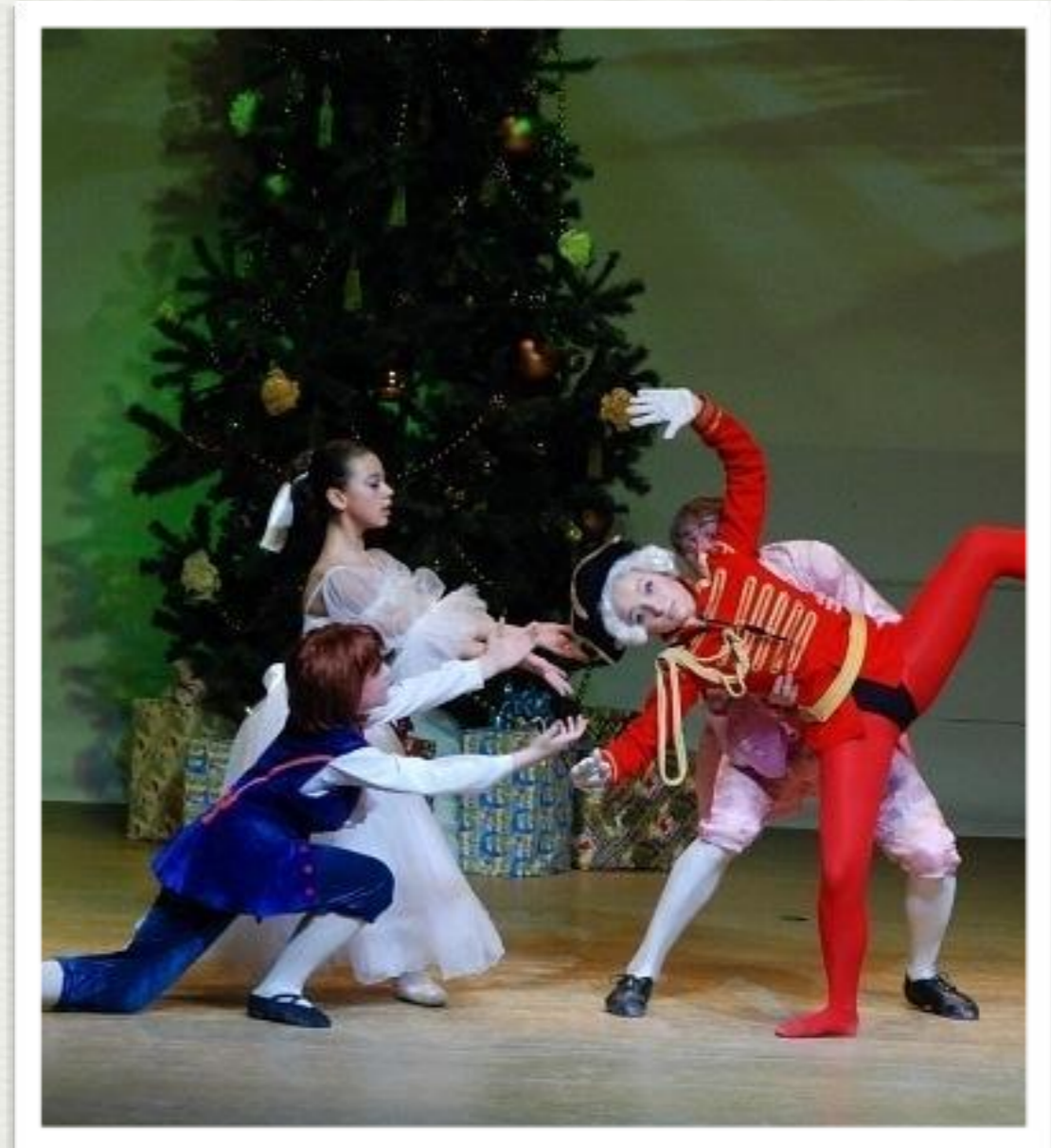
- Шествие юных гостей, получающих подарки, сопровождается характерной музыкой «детского марша». Здесь, как и в увертюре, чувствуется миниатюрность и упругая легкость детских движений, наивная серьезность и мальчишеский задор. После раздачи подарков начинаются танцы.

Действие 1. Картина 1.

Появление Дроссельмейстера

- В зале появляется новый гость — советник Дроссельмейер. Он внушает детям страх. В этот момент снова бьют часы и сова машет крыльями. Дети испуганно жмутся к родителям, но вид игрушек, которые принес гость, постепенно успокаивает их. Таинственный гость велит принести две коробки: из одной он достает большой кочан капусты — это подарок Кларе, из другой — большой пирог, это для Фрица. И дети и взрослые удивленно переглядываются. Дроссельмейер улыбаясь велит поставить перед ним оба подарка. Он заводит механизмы, и к великому удивлению детей из капусты выходит кукла, а из пирога — солдат. Ожившие игрушки танцуют.

Действие 1. Картина 1. Сцена и танец Гросфатер

- Дети в восторге; Клара и Фриц хотят завладеть новыми игрушками, но Зильбергауз, опасаясь за целостность дорогих подарков, велит унести их. Чтобы утешить детей, Дроссельмейер дарит им новую забавную игрушку — Щелкунчика: этим играть можно. Вальсообразную музыку первой части сцены сменяет грациозная полька, иллюстрирующая игру с новой куклой. Дроссельмейер показывает, как Щелкунчик ловко раскалывает орешки. Новая игрушка особенно нравится Кларе, она чувствует жалость и нежность к неуклюжему Щелкунчику, она хотела бы забрать его и не отдавать никому. Но родители разъясняют, что кукла принадлежит не ей одной. Клара с ужасом смотрит, как Фриц засовывает Щелкунчику в рот большой орех и зубы бедной деревянной куклы с треском ломаются. Фриц со смехом бросает игрушку. Клара поднимает своего любимца и старается утешить его.

Действие 1. Картина 1.

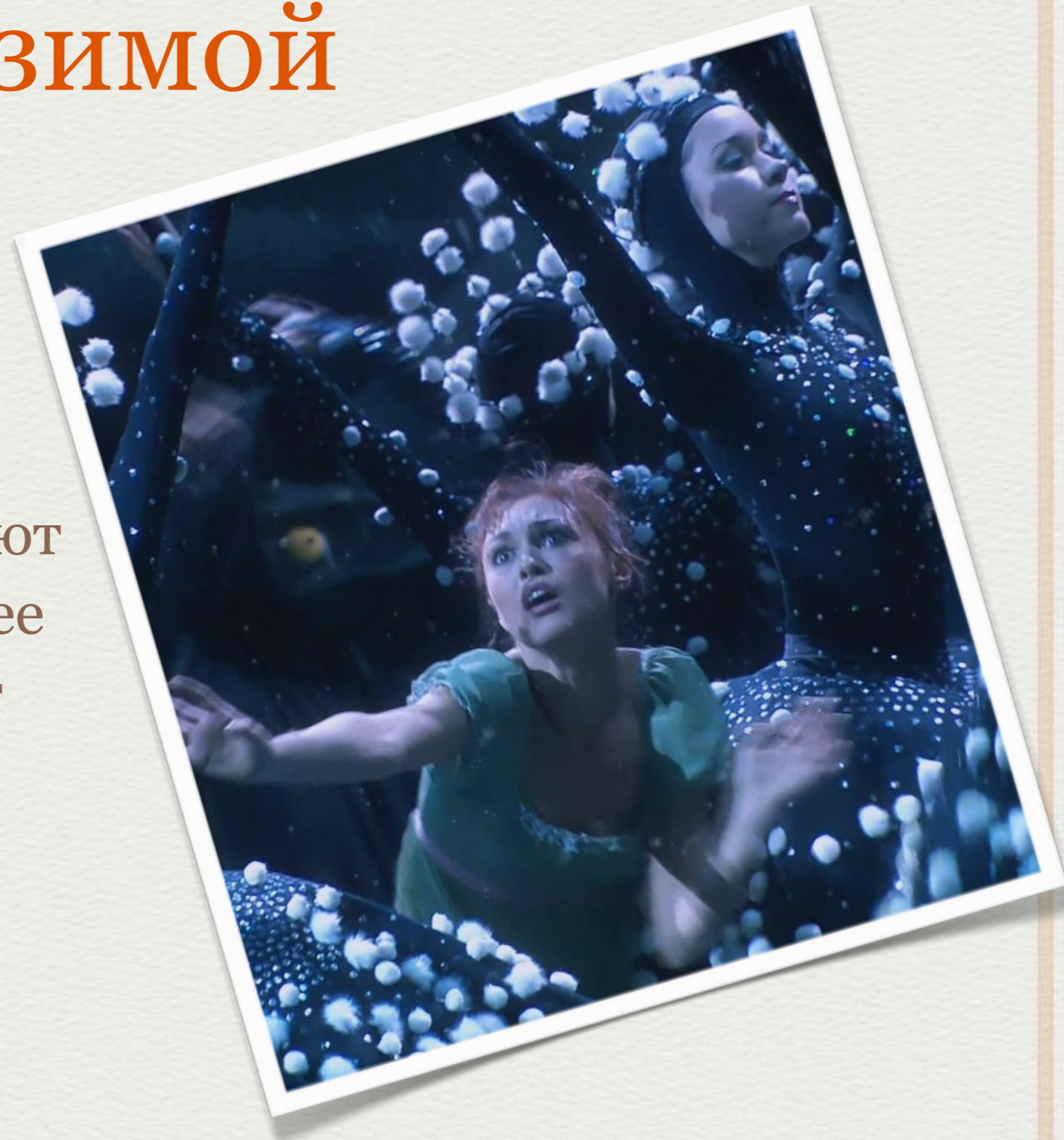
Сражение

- Сцена. Война игрушек и мышей. Солдаты-часовой окликают: «Кто идет?» Не услышав ответа, он стреляет. Куклы перепуганы. Часовой будит зайцев-барабанщиков, и они бьют тревогу. Появляются пряничные солдаты, которые строятся в ряды. В мышином войске — оживление. Начинается первая битва. Мыши побеждают и жадно поедают пряничных солдатиков. Тогда Щелкунчик, несмотря на раны, поднимается с постели и созывает свою старую гвардию: из ящичков выходят и строятся в правильные каре оловянные солдаты. Во главе вражеского войска становится сам Мышиный король. Начинается второе сражение.

Действие 1. Картина 2. Еловый лес зимой

- Гномы с факелами выстраиваются под деревьями. Они приветствуют Клару и сопровождающего ее прекрасного юношу. Звучит музыка светлого Andante, напоминающая по постепенности нарастания звуковой силы и яркости красок эпизод «видения» Клары из предшествующей картины.

Действие 2. Картина 3. Вальс СНЕЖНЫХ ХЛОПЬЕВ

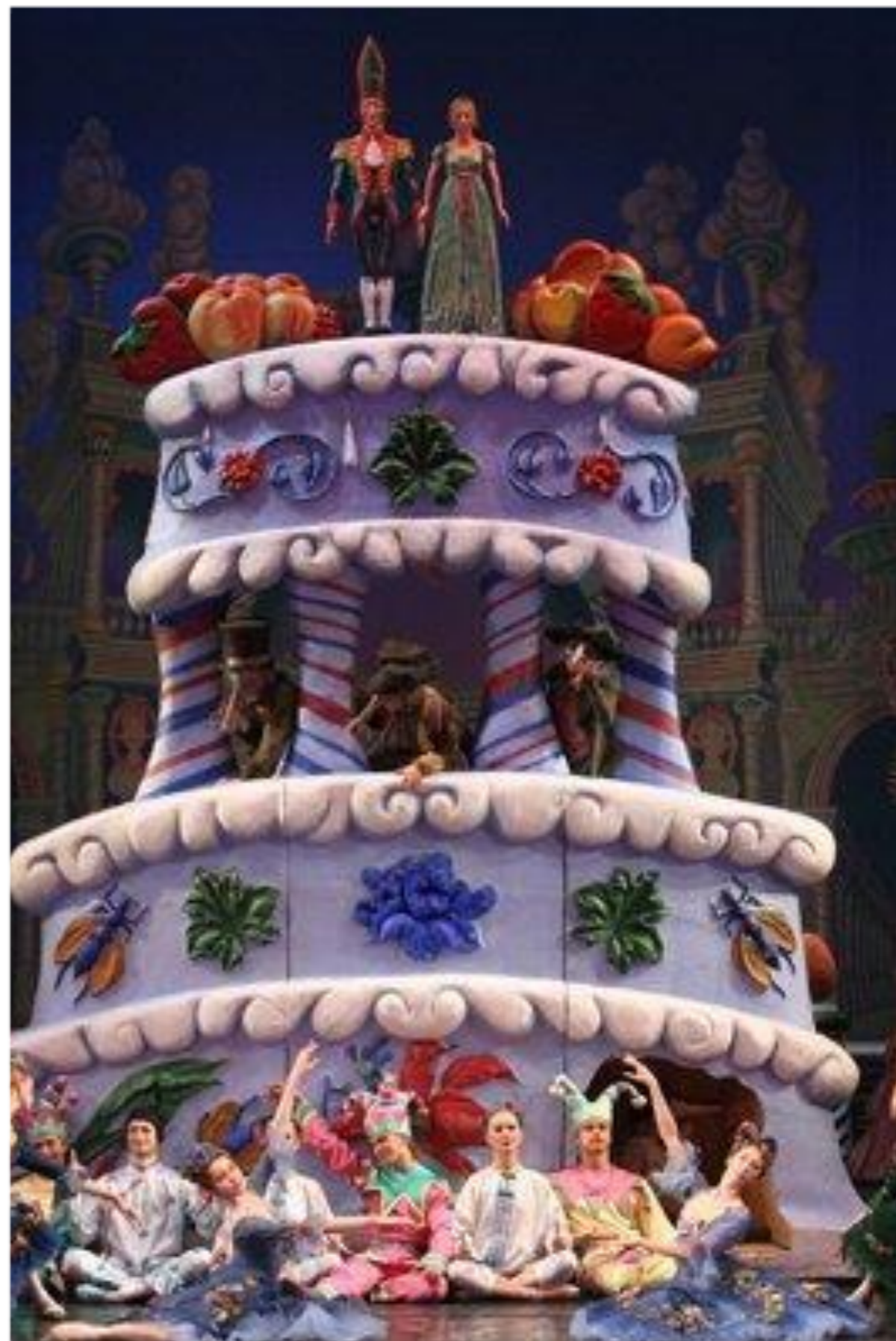
- Падают крупные хлопья снега. Поднимается вихрь, и снежинки быстро кружатся. Постепенно метель утихает, свет луны искрится на снегу. В этом эпизоде танцевальность соединяется с яркой картинностью: музыка рисует легкое и немного призрачное в рассеянном свете луны кружение снежинок. Вместе с тем — это и «картина настроения», где выражены тревога и очарование волшебного сна Клары. Замечательна главная, беспокойно мелькающая тема вальса. Средняя часть вальса ярко контрастна. Сумрак тревожной ночи вдруг рассеивается, и звучит чудесное светлое пение детских голосов (хор за сценой).

Действие 2. Картина 3. Дворец Конфитеринбург

- Началу действия предшествует симфоническое введение. Праздничная музыка переливается радужной игрой красок и воздушными струящимися пассажами арф и челесты. Развитие этой музыки, все более и более светлеющей и искрящейся, иллюстрирует следующую сцену.

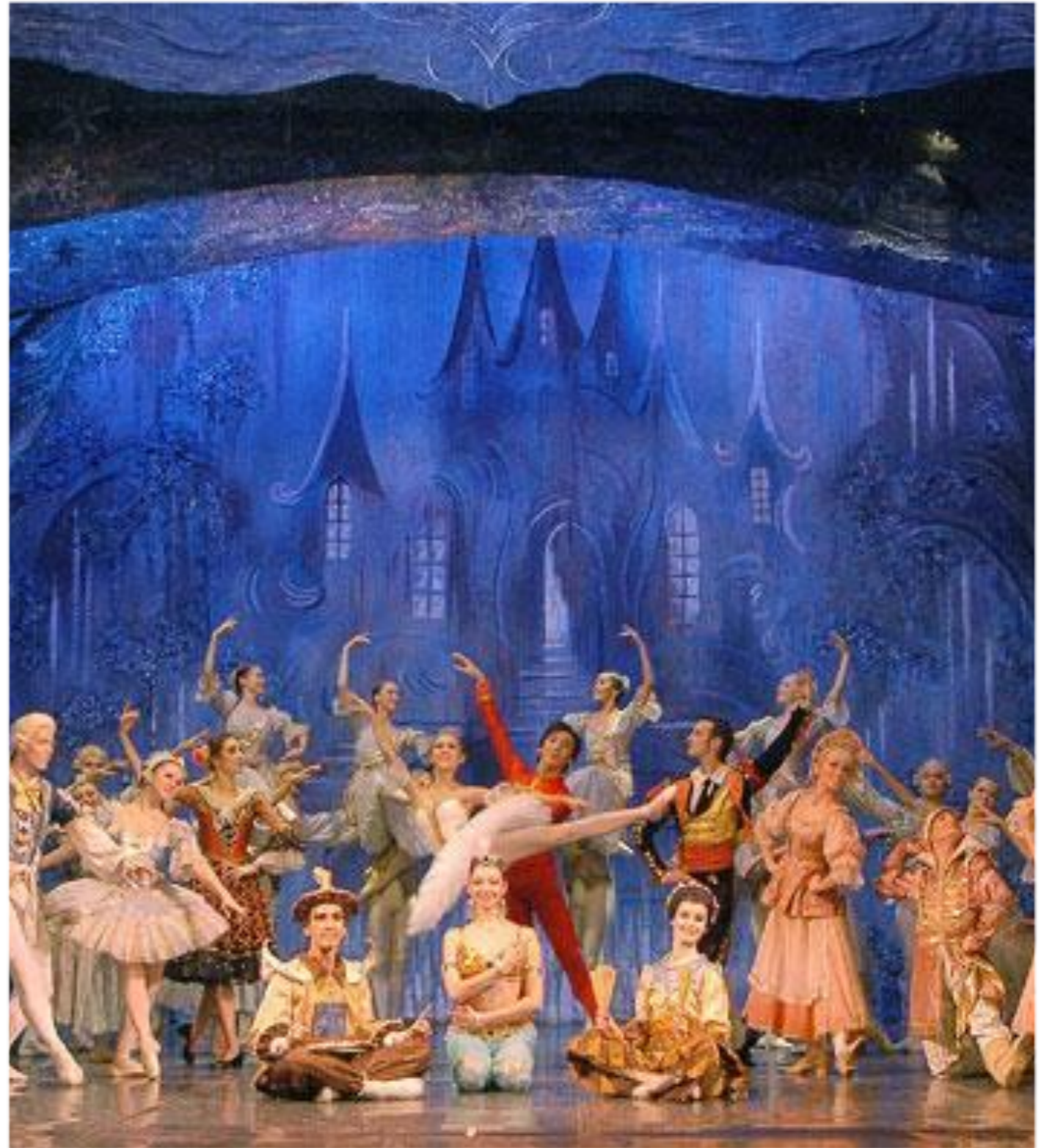

- В сказочном царстве сладостей ожидают возвращения принца Щелкунчика вместе с его избавительницей Кларой. Готовится пышный праздник. Фея Драже, сопровождающий ее принц Коклюш и свита выходят из сахарного павильона. Феи и различные сладости кланяются ей, серебряные солдатики отдают ей честь. Повелительница фей просит оказать гостям достойный прием.

Действие 2. Картина 3. Прибытие Маши и Щелкунчика. Дивертисмент

- По реке из розовой воды в золотой ладье приплывают Клара и принц Щелкунчик. Звучание оркестра создает впечатление сверкающих на солнце водяных струй.

- В программе, которой руководствовался композитор, эта сцена описана так: «Река розовой воды начинает заметно вздуться и на ее бушующей поверхности показывается Клара и благодетельный принц в колеснице из раковины, усеянной камнями, сверкающей на солнце и влекомой золотыми дельфинами с поднятыми головами.

Они (дельфины) выбрасывают вверх столбы сверкающих струй розовой влаги, падающих вниз и переливающихся всеми цветами радуги».

Действие 2. Картина 3:

Шоколад: Испанский танец

Кофе: Арабский танец

Чай: Китайский танец

Трепак: Русский танец

Танец пастушков

Мамаша гигонь и паяцы

Действие 2. Картина 3. Вальс цветов Па-де-де

- Маленький человек в золотой парче (мажордом) ударяет в ладоши: появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. «Вальс цветов» наряду со следующим «Pas de deux», является вершиной праздничного дивертисмента «Щелкунчика».

Вальс начинается вступлением с большой виртуозной каденцией арфы. Главная тема поручена валторнам. Господствуя на протяжении всего вальса как выражение его основного настроения — пышной и торжественной праздничности, — эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора.

Конец.

Презентацию сделала Лячина Ольга