

П.И.Чайковский Лебединое озеро

Презентация для открытого on-line-конкурса «Мой
Чайковский»

Организаторы: ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека», Ростовское отделение Союза
художников России

Автор: Калинина Полина

Ученица 8 «а» класса МБОУ СОШ №43

Введение

«Лебединое Озеро» - один из самых популярных балетов во всем мире. Оно понятно и красиво, поэтому и любимо слушателями. Я никак не могла предположить, что сама заинтересуюсь его историей.

Это получилось совершенно случайно. Моя сестра занималась балетом один год и уговорила меня пойти вместе с ней. Тогда я просто «заболела» балетом. Мама сразу угадала мое увлечение и подарила мне замечательную книгу «Жар-птица» С. Дубковой. Сначала я не оценила её, но однажды я начала читать и просто не смогла оторваться! Меня увлекли разнообразные сюжеты балетов и чудесные старинные иллюстрации. В процессе чтения я наткнулась на «Лебединое Озеро». Меня захватил сюжет и хореография.

Когда я узнала об этом конкурсе, не задумываясь выбрала именно этот балет Чайковского, так как я хотела узнать что-то новое, интересное о нем. Я с удовольствием изучила историю его создания, хореографию, сюжет и другие факты.

История создания

В 1875 году дирекция императорских театров предложила Чайковскому написать балет «Озеро лебедей». Предложенный ему сценарий В. Бегичева и В. Гельцера был основан на мотивах встречающихся у разных народов сказок о заколдованных девушках, превращенных в лебедей. Любопытно, что за четыре года до этого, в 1871 году, композитор написал для детей одноактный балет под названием «Озеро лебедей», так что, возможно, ему принадлежала идея использования именно этого сюжета в большом балете. Композитор подошел к заказу очень ответственно. Чайковский внимательно изучал различные балетные партитуры, чтобы понять композицию в деталях. Только после этого он приступил к сочинению. В конце лета 1875 года были написаны первые два акта, в начале зимы — два последних. 20 февраля (4 марта по новому стилю) 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера «Лебединого озера» - это событие осталось незамеченным. Собственно, с точки зрения балетоманов это и не было событием: спектакль оказался неудачным и через восемь лет сошел со сцены.

В этом первом балете Чайковского было все, что волновало и всегда будет волновать композитора. Однако Петр Ильич признавался: за эту работу взялся «отчасти из-за денег».

Подлинное рождение первого балета Чайковского состоялось более двадцати лет спустя, уже после смерти композитора. Дирекция императорских театров собиралась поставить «Лебединое озеро» в сезоне 1893—1894 годов. В распоряжении дирекции были два прекрасных балетмейстера — маститый Мариус Петипа и Лев Иванов, его помощник. Сценарий новой постановки балета был разработан самим Петипа. Потрясенный как смертью Чайковского, Петипа заболел. После выздоровления Петипа со свойственным ему мастерством закончил постановку. К сожалению, новый поворот сюжета, — счастливый конец вместо первоначально задуманного трагического, — предложенный Модестом Чайковским, братом и либреттистом некоторых опер композитора, обусловил относительную неудачу финала.

15 января 1895 года в Мариинском театре, в Петербурге, состоялась, наконец, премьера, давшая долгую жизнь «Лебединому озеру» (рис. 2, рис. 3). Балет на протяжении XX века шел на многих сценах в различных вариантах

Сцена из балета «Лебединое Озеро» в постановке Петипа и Иванова 1895

Сюжет

Обычно Чайковский не мог работать, если не чувствовал глубокого внутреннего родства со своим сюжетом. Однако в «Лебедином озере» его что-то безотчетно тревожило. Недаром он упоминал, что стал писать «из-за денег».

Впервые взявшись за сочинение балета, Чайковский создал полноценную, красочную симфоническую партитуру. Иногда утверждают, что он совершил революцию в балетной музыке. Музыка «Лебединого озера» может исполняться как самостоятельное симфоническое произведение. Причем это единственный из трех балетов Чайковского, чью музыку в XX веке будут широко использовать и для других балетных постановок.

Музыкально-драматургический стержень всего балета — тема-лейтмотив «Лебединая песнь». Она появляется в первых тактах увертюры и варьируется вплоть до финала, незаметно связывая между собой все остальные музыкальные темы и формы. Благодаря ей балет не распадается на множество вставных танцевальных номеров. При этом Чайковский не забывает, что пишет танцевальную музыку: в ходе действия он использует еще один лейтмотив, на этот раз ритмический — это вальс, романтический, элегический, меланхолический, реже ликующий, который проникает почти во все эпизоды «Лебединого озера».

Совершенно новым для романтических балетов стал образ главного героя — принца Зигфрида. У Чайковского — это герой, который борется за свою любовь, проходит через страдания и гибнет, бросив вызов року. Героический мужской танец, стремительный, отточенный, исполненный мощи был заложен Чайковским в музыке «Лебединого озера».

Принц Зигфрид и Одиллия

Настоящей сенсацией «Лебединое озеро» станет лишь после смерти Чайковского. В 1894 г. Мариус Петипа и Лев Иванов сделали новую редакцию балета. Именно в посмертной петербургской постановке впервые появились находки, которые позднее приведут в восторг весь мир: «танец маленьких лебедей», трепетные белоснежные пачки второго «белого акта» на берегу заколдованного озера, дьявольские 32 фуэте Черного лебедя в сцене помолвки принца...

Водоразделом между первой и второй постановкой балета стало международное событие, которое заставило иначе взглянуть на сюжет «Лебединого озера».

13 июня 1886 г. в водах Штарнбергского озера погиб король, меценат, мечтатель, страстный почитатель и покровитель Рихарда Вагнера — Людвиг II Баварский. Эта трагедия, взволновавшая Европу, будет долго вдохновлять художников.

Жизнь короля Людвига проходила в поисках идеала. Символом своей жизни он сделал лебедя (птицу Лоэнгринна из одноименной оперы Вагнера, потрясшей его до глубины души). Лебедь изображался на королевском гербе и даже на распятии в спальне. Один из фантастических замков Людвига II Баварского назывался Лебединым: из его окна король любовался горным Лебединым озером, по которому в те времена плавали прекрасные птицы.

В конце жизни король был отстранен от власти, объявлен душевнобольным и находился под домашним арестом. По распространенной версии, он застрелил своего врача в состоянии душевного помрачения и бросился в озеро. Чайковский прозрачно назвал гибель Людвига Баварского «ужасной», а обстоятельства, приведшие к ней, «злодейством».

Однако рассказанная в «Лебедином озере» история принца-мечтателя, который находит смерть в волнах, к концу 1880-х гг. приобрела острое политическое звучание. Дирекции Московских театров, причастной к постановке 1877 г., вряд ли в 1886-м хотелось вспоминать, кто протащил на сцену этот милый сюжет про пруд с лебедями.

Вероятно, именно поэтому для второй постановки балета в 1894 г. понадобится фигура официального либреттиста. Наилучшим кандидатом оказался младший брат композитора Модест

Модест Ильич заменил женский персонаж, Мачеху-сову, на мужчину — Злого гения. У небесного существа, белого лебедя Одетты, в балете Чайковского уже был злой земной двойник — черный лебедь Одиллия. Теперь черный двойник появился и у принца-мечтателя. Этот двойник, способный заколдовать окружающий мир, олицетворяет темные стороны души и разрушительную мощь власти.

Образ Злого гения

Майя Плисецкая в роли Одетты

В этом виде новое либретто (вместе с классической хореографической версией Петипа и Иванова) получило признание во всем мире. На долгие годы потерял важность вопрос, кто в 1875–1876 гг., за девять лет до трагедии на Штарнбергском озере, увидел — как в пророческом сне — корону, упавшую в Лебединое озеро.

Музыка

В «Лебедином озере» Чайковский еще остается в рамках жанров и форм балетной музыки, наполняет их новым содержанием: традиционные вальсы становятся поэтическими поэмами огромного художественного значения; адажио являются моментом наибольшей концентрации чувства, насыщаются прекрасными мелодиями; вся музыкальная ткань «Лебединого озера» живет и развивается симфонически, а не становится просто аккомпанементом тем или иным танцам. В центре — образ Одетты, охарактеризованной трепетной, взволнованной темой. Связанная с ней проникновенная лирика распространяется на все произведение, пронизывая его прекрасными мелодиями.

Обращаясь к сказочным сюжетам, Чайковский вкладывал в них глубокое и значительное жизненное содержание. Простая и непритязательная немецкая сказка о девушке-лебедь, положенная в основу «Лебединого озера» была им превращена в волнующую лирическую поэму верной любви, торжествующей над злом и коварством. Созданный в счастливую пору творческой молодости композитора, этот балет носит на себе печать той непосредственности лирического вдохновения, которой отмечены лучшие произведения данного периода.

Петр Чайковский
Лебединое Озеро

Либретто Юрия Григоровича по мотивам сценария Владимира Бегичева и Василия Гельцера

Хореограф-постановщик –
Юрий Григорович (редакция 2001 г.)
Использованы фрагменты хореографии:
Мариуса Петита, Льва Иванова, Александра
Горского

**Большой
театр**

Художник по свету - Михаил Соколов
Дирижер-постановщик – Павел Сорокин
Сценография и костюмы Симона Вирсаладзе
Продолжительность
2 часа 45 минут.

Хореография

Лебединое озеро славится своими требованиями к технике исполнения, и всё из-за одной чрезвычайно одаренной балерины – Перины Леняни. Она выступала с высочайшим изяществом и дисциплиной. Поэтому, каждую балерину, которая танцевала партию Одетты/Одильи после неё обязательно сравнивали с исполнением Леняни. Тем не менее, балет “Лебединое озеро” остается любимым для многих девушек именно из-за его крайней трудности – технической и эмоциональной.

«Белый балет возник из великого напряжения поэтических сил, сопротивляющихся натиску бездуховности и прозаического быта. В «Лебедином озере» он очеловечен и приоткрывает завесу над бездной неосуществленного», - говорил Вадим Гаевский (балетный и театральный критик, балетовед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации).

Заключение

Бессмертный балет «Лебединое озеро» был написан Петром Ильичом Чайковским больше 130 лет назад, однако он до сих пор пользуется огромной популярностью у настоящих ценителей искусства, да и не только у них.

Пожалуй, это единственное классическое произведение, о котором знают не только заядлые театралы, но и простые обыватели, не интересующиеся балетом.

«Лебединое Озеро» сыграло огромную роль в музыкальной жизни нашей и страны и всего мира, хотя сначала этот балет не оценили в полной мере. Чудесная музыка и талант Петра Ильича прекрасно дополнены хореографией и легкими, воздушными костюмами. Все это является составляющими успеха балета и любви к нему во всем мире.

Благодарю за внимание!

