

УДК 785.1

DOI: 10.34670/AR.2023.14.24.016

К вопросу музыкальной образности петербургского балета XXI века

Гао Шихао

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: Shihao@mail.ru

Аннотация

Статья обращена к вопросам становления и развития ярчайшего явления современного русского искусства – музыкальной образности балета и пластических постановок, находящей свое многообразное и самобытное воплощение в творческих поисках и находках авторов – представителей знаменитой петербургской композиторской школы. Феномен образности музыки русского балета, за более чем три века своего существования совершившего поистине квантовый скачок в своем развитии от прикладной роли всецело находящегося во власти хореографа аккомпанемента до определяющего и направляющего эмоциональное и драматургическое развитие спектакля вектора, поистине уникален и заслуживает пристального и многомерного, в том числе коллективного, внимания музыковедов, балетоведов и ученых смежных специальностей. Это пожелание в полной мере относится и к пласту сочинений современных петербургских композиторов в жанрах как полноформатного балета, так и хореографических постановок и пластических спектаклей разного формата. С каждым годом возрастает интерес исследователей к эволюционным особенностям музыкальной образности русского балета, нашедшей свое наиболее наглядное и выразительное воплощение в произведениях композиторов петербургской школы, которая уже без малого два века существует как самостоятельное, яркое и, несмотря на множество внутренних художественных течений, стилистически цельное явление искусства и культуры России. Исследовательское внимание автора статьи сосредоточено на произведениях для балетного театра группы композиторов среднего и молодого поколения – наших современников, живущих и работающих в Петербурге. В данной статье музыкальная образность петербургского балета XXI впервые рассмотрена через призму профессиональной принадлежности российских композиторов, чья деятельность эволюционно, содержательно и стилистически относится и проходит в рамках существования петербургской композиторской школы.

Для цитирования в научных исследованиях

Гао Шихао. К вопросу музыкальной образности петербургского балета XXI века // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 7А. С. 139-145. DOI: 10.34670/AR.2023.14.24.016

Ключевые слова

Музыкальная образность, музыкальный язык, современная гармония, оркестровая партитура, русское балетное искусство, петербургское композиторское творчество, петербургская композиторская школа, современная композиторская техника, музыкальный текст, импровизация.

Введение

Исторические вехи развития прекрасного, эмоционально и содержательно богатого мира русского балетного искусства вот уже без малого три века являют нам ключевые свидетельства эволюционной трансформации этого выдающегося явления общемировой художественной культуры. В настоящее время можно отметить все возрастающее исследовательское внимание к феномену именно музыкальной образности русского балета как одного из основных факторов развития этого вида искусства.

В данной статье фокус авторского интереса сосредоточен на произведениях в жанрах балета и хореографических постановок композиторов, принадлежащих к знаменитой и в высшей степени интересной композиторской школе – петербургской, конкретно композиторов среднего и младшего поколения, активно работающих в настоящее время и уже достигших заметных высот в своем деле.

Основная часть

При всем многообразии направлений и течений, существующих в творчестве композиторов современного Петербурга, все же в самом общем плане можно определить три основных стилистических вектора, оказывающих существенное влияние на специфику создания музыки к балетам и, соответственно, музыкальной образности балетных произведений.

Во-первых, это, как и в целом свойственно всей школе петербургского композиторского творчества, следование классическим традициям, берущим начало от истоков русского балета и неизмеримо обогащенных в XIX веке, в первую очередь благодаря балетной реформе П.И. Чайковского. «Что касается роли П.И. Чайковского в становлении русского балета, то его музыка «закономерно привела к симфонизации хореографических образов, воплощенных в условном реализме М. Петипа. Появление этих постановок явилось причиной нового подъема балетного искусства, которое получило отечественную музыкальную драматургию» [Симфонический балет в Москве и Петербурге в 19 веке, www].

Во-вторых, традиции, заложенные и блестяще реализованные П.И. Чайковским, были развиты затем с помощью в том числе мощного музыкально-языкового инструментария в концепции хореодрамы Б.В. Асафьева в первой трети XX столетия. Заметим здесь, что творчество композиторов первых трех десятилетий XX века оказало, по нашему мнению, одно из решающих влияний на музыкальный язык и стилистику своих коллег, пишущих музыку для балета в наше время. Самостоятельное существование и синкретизм авангардных и неоклассических течений, дальнейшая симфонизация музыкального материала русского балета породили в результате ярчайшие шедевры музыкально-хореографического искусства, вот уже почти столетие будоражащие умы и сердца как широкой публики любителей балета, так и профессиональных музыкантов, балетмейстеров, танцовщиков, критиков. «Новое взаимодействие текстов в сфере композиторского творчества активировало стремление композиторов к самореализации и развитию индивидуальных языковых музыкальных средств. И понятие «прикладной» музыки потеряло смысл: следствием импульса, исходящего от родственного искусства, стала не череда партитур, обслуживающих потребности хореографической практики, а новаторские произведения, демонстрирующие новый этап развития языка и драматургии музыкального искусства» [Безуглая, 2021, 367].

При внимательном и скрупулезном подходе к изучению основных стилистических

направлений развития музыкальной образности петербургского балета можно выделить в отдельный вектор еще одно – третье. Это – исторически, культурно и в некоторой степени географически обоснованный интерес к освоению и ассимиляции поисков и находок современной европейской музыкальной культуры и искусства. Подтверждение этим предположениям находим в финальной части блестящей работы, посвященной в том числе исследованию взаимодействия и взаимообогащения музыкального и хореографического искусства: «На протяжении почти всей истории развития балета музыкальные инициативы, обращенные к создателям музыки, активно продвигались в наиболее актуальных на том или ином этапе развития танцевального искусства направлениях музыкально-сценической драматургии. При этом, в силу инерции музыкального мышления в балете, композиторский подход к отбору средств и приемов музыки воплощался как в традиционных, так и в экспериментальных формах» [там же, 371].

Что касается второй половины XX и начала века XXI, то, при некотором различии в научных взглядах на концепцию развития современной музыкальной образности, все же существуют определенные, объективные и в достаточной мере непреложные выводы касательно влияния основных течений современного искусства на эволюционные особенности развития музыкального языка балета нашего времени. «Характерные особенности музыкально-пластического театра сформировались благодаря воздействию постмодернистской эстетики на хореографический, пантомимический и драматический театры» [Бабич, 2012, 9].

По мнению автора, данное утверждение практически в полной мере можно отнести и к произведениям петербургских композиторов – наших современников. «Различные авторские и режиссерские концепции, определяющие способы взаимодействия музыки и пластики, актуализируются в четырех моделях музыкального ряда: оригинальном специально созданном тексте, автономном музыкальном произведении непластического происхождения, разновидностях компиляции и импровизации. Музыкальный образ в условиях театрально-пластического контекста может радикально менять свою сущность, благодаря воздействию различного рода внемузыкальных факторов» [там же].

Исследуя образность балетной музыки, созданной в XX веке и являющейся предтечей сочинений композиторов более позднего периода – рассматриваемого временного отрезка первых двух десятилетий XXI века, мы неизменно останавливаемся на анализе творчества ведущих композиторов этой школы второй половины прошлого – начала текущего столетия – Бориса Арапова, Сергея Слонимского, Бориса Тищенко, Андрея Петрова, Сергея Баневича, Юрия Красавина, Леонида Десятников, Леонида Резетдинова и других авторов.

Пласт балетной музыки Санкт-Петербурга в настоящий момент изучен минимально и являет собой богатый материал для исследования разнообразной стилистики, оркестрового письма и музыкального языка этих произведений.

В данной работе хотелось бы все же заострить внимание на особенностях музыкальной образности нескольких ярких сочинений в балетном жанре, принадлежащих перу петербуржцев старшего поколения, а именно на знаменитых сочинениях композиторов – Андрея Петрова «Сотворение мира» и «Пушкин. Размышления о поэте», «Икар» Сергея Слонимского, балет-фантазии «Петербург» Сергея Баневича, а также балетах Леонида Резетдинова «Андрей Рублев» и «Сады земных наслаждений» как отражающих основные стилистические устремления и находки петербургских авторов.

Ставший одной из шедевральных постановок Кировского театра балет Андрея Павловича

Петрова (1930–2006) «Сотворение мира» (1971) [Сердобольский, 2010, 4] стал непревзойденной энциклопедией музыкальных образов. «В "Сотворении мира" композитор приблизился к достижению философского симфонизма тех лет. Многоплановость содержания определила характер музыки, ее полистилистику. В музыке балета объединяются различные стилистические слои и их структурные элементы. И в этом проявляется творческий метод А. Петрова, его композиторская индивидуальность [Комарова, 2004, 55]. «Вокально-хореографическая симфония "Пушкин" для чтеца, солистки, хора и симфонического оркестра стала для Андрея Павловича Петрова кузницей опыта – успешного опыта – работы в межстилистическом и межжанровом пространстве. Синтетизм Петрова в этом балете – качественно новое явление отечественного музыкального театра XX столетия» [там же].

Сквозная симфоничность балета Сергея Михайловича Слонимского (1932–2020) «Икар» (1970) поражала и продолжает поражать даже самых искушенных слушателей мастерской передачей образов балета с помощью музыкального языка XX века. Современный для того времени музыкальный язык балет содержит элементы додекафонии и, соответственно, серийности музыкального материала, насыщенное оркестровое письмо и граничащую с сонористичностью тембровость. [Умнова, 2012].

Музыка балета Сергея Петровича Баневича (р. 1941) «Петербург» (1993), созданного по одноименному роману А. Белого, отражает тенденцию почти предельной визуализированности музыкальных образов. Все средства выразительности оркестрового письма направлены на демонстрацию «кинематографичности» образов героев этого произведения. «В балете, названном "Петербург", просто не мог не появиться этот образ – вернее, какой-то образ города – олицетворяющий его белоночную красоту, его утонченную поэзию, его туманный, эфемерный водный лик» [Зозулина, www].

Представленные тенденции развития балетной музыки в творчестве петербургских композиторов воплощены, сконцентрированы и виртуозно развиты в творчестве представителя среднего поколения композиторов Санкт-Петербурга Леонида Фиатовича Резетдинова (р. 1961). Музыка балета «Сады земных наслаждений» по одноименному триптиху Иеронима Босха (2019) вобрала в себя и сделала основой музыкальной ткани насыщенный материал авторской Четвертой симфонии «Босх. Сады земных наслаждений». В музыке балета органично соединились многоуровневая додекафония, которой композиторов владеет в совершенстве, с ее выверенностью и неумолимой логикой развития, и не знающая преград оркестровая стихийность, отражающая необузданность и варварство человеческой природы. Широкая амплитуда музыкальной образности музыки балета, выраженная столь же разносторонними и насыщенными средствами выразительности, демонстрирует, с одной стороны, преемственность традициям музыки русского балета, с другой – развивает и обогащает их новым звучанием и новой образностью.

Говоря о сочинениях композиторов XXI столетия, остановимся на наполненном яркими, рельефными, контрастными и, исходя из специфики авторской задумки, нарочито гротескными образами балете ученика С.М. Слонимского Антона Танонова (р. 1977) «Похороны сардинки» (2011), написанного к Году Испании в России и в своей основе обращенного к воссозданию образов старинного карнавала, в котором отчетливо просматриваются мотивы из цикла «Капричос» Франсиско Гойи. Нетривиальное название произведения связано с ритуалом похорон рыбы, уже несколько веков являющимся составной частью карнавального действия.

«Похищение сардинки», «Танец воров», «Погоня», «Танец вдов», «Шествие», «Похороны

сардинки» – калейдоскопичность образов подчеркнута явно постмодернистской тенденцией обогащения классического состава оркестровой партитуры «неканоническими» инструментами – электрогитарой, блок-флейтой, семплером, африканской калимбой, сенегальским барабаном, дарбукой и коровьими колокольчиками.

Жанровый и образный синкретизм этого сочинения, пышное и колоритное оркестровое письмо позволяют увидеть в этом сочинении прекрасную выучку композиторского класса Сергея Слонимского.

На другом «полюсе» музыкальной и эмоциональной образности находится произведение «Русалочка» Натальи Волковой (р. 1974), выпускницы класса Бориса Тищенко. Блистательно и тонко воплощенные в музыкальной ткани балета романтические образы самоотверженной любви, низкого коварства, жизненной мудрости, вне сомнений, дадут хореографу-постановщику этого балета массу материала для воплощения сценических фантазий. «Это произведение, по своим формальным признакам тяготеющее к принципам сонатности, буквально "прошито" романтическим мировосприятием. В сочинении отчетливо слышится следование сложившимся канонам музыкального отображения сказочной фантастики, но вместе с тем и ощущается индивидуально-авторское присутствие» [Хайновская, 2012, 16].

Заключение

Таки образом, на основании анализа основных выразительных средств и классификации музыкальной образности балетов композиторов Санкт-Петербурга становится возможным сделать вывод о том, что основные содержательные и эмоционально-образные идеи петербургских авторов современности и их мастерское воплощение составляют новый и обогащенный виток развития этого жанра. «Многовековая балетная культура, впитав богатство разносторонних межтекстовых пересечений, предстает сегодня как открытое художественное пространство. Вступая на новые пути развития, балет второй половины XX – начала XXI столетий все смелее расширяет сферы взаимодействия музыки и пластики, исследует все более многообразные и противоречивые его формы, – вплоть до самых радикальных, разрывающих традиционные связи с музыкой» [Безуглая, 2021, 375].

Яркая оркестровка, сквозной симфонизм, личностное авторское начало, ведущая роль музыкального полотна, новые средства музыкальной выразительности дают основания считать балетную музыку петербургских композиторов начала XXI века выдающимся явлением современной музыкальной культуры.

Библиография

1. Бабич Н.Ф. Музыка в пластическом театре рубежа XX-XXI веков: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2012. 27 с.
2. Безуглая Г.А. Музыка балета в контексте музыкальной деятельности хореографов: конец XVI – первая треть XX вв.: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2021. 46 с.
3. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
4. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
5. Зозулина Н.А. «В Петербурге мы сойдемся снова...» // Петербургский театральный журнал. URL: <https://ptj.spb.ru/archive/1/v-peterburge-1-2/vpeterburge-mysojdemsysya-snova>.
6. Комарова Т.В. Балеты Андрея Петрова: дисс. ... канд. искусствоведения. СПб., 2004. 160 с.

7. Сердобольский О.М. Ваш Андрей Петров. Композитор в воспоминаниях современников. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. 440 с.
8. Симфонический балет в Москве и Петербурге в 19 веке. URL: <https://velikayakultura.ru>.
9. Умнова И.Г. Поэтика Сергея Слонимского: к проблеме взаимосвязи музыкального и литературного творчества: дисс. ... д-ра искусствоведения. СПб., 2012. 379 с.
10. Хайновская Т.А. Петербургские композиторы настоящего и будущего: шесть эскизных портретов. СПб., 2012. 113 с.

On the question of musical imagery of the St. Petersburg ballet of the XXI century

Gao Shihao

Postgraduate Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 nab. r. Moiki str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: Shihao@mail.ru

Abstract

The article is addressed to the issues of formation and development of the brightest phenomenon of modern Russian art – the musical imagery of ballet and plastic productions, which finds its diverse and original embodiment in the creative searches and finds of the authors – representatives of the famous St. Petersburg school of composition. The phenomenon of the imagery of Russian ballet music, which has made a truly quantum leap in its development over more than three centuries of its existence, from the applied role of the accompaniment entirely in the power of the choreographer to the defining and guiding emotional and dramatic development of the performance vector, is truly unique and deserves close and multidimensional, including collective attention of musicologists, ballet scholars and scientists of related specialties. This wish fully applies to the layer of works by contemporary St. Petersburg composers in the genres of both full-length ballet and choreographic productions and plastic performances of various formats. Every year, the interest of researchers in the evolutionary features of the musical imagery of Russian ballet increases, which has found its most visual and expressive embodiment in the works of composers of the St. Petersburg school, which has existed for almost two centuries as an independent, bright and, despite many internal artistic trends, stylistically integral phenomenon of Russian art and culture. The author's research attention is focused on the works for the ballet theater by a group of composers of the middle and younger generation – our contemporaries living and working in modern St. Petersburg. In this article, the musical imagery of the St. Petersburg Ballet XXI is considered for the first time through the prism of the professional affiliation of Russian composers, whose activities are evolutionarily, meaningfully and stylistically related and take place within the framework of the existence of the St. Petersburg school of composition.

For citation

Gao Shihao (2023) K voprosu muzykal'noi obraznosti peterburgskogo baleta XXI veka [On the question of musical imagery of the St. Petersburg ballet of the XXI century]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (7A), pp. 139-145. DOI: 10.34670/AR.2023.14.24.016

Keywords

Busical imagery, musical language, modern harmony, orchestral score, Russian ballet art, St. Petersburg composer's creativity, St. Petersburg composer's school, modern composer's technique, musical text, improvisation.

References

1. Babich N.F. (2012) *Muzyka v plasticheskom teatre rubezha XX-XXI vekov. Dokt. Diss. Abstract* [Music in the plastic theater at the turn of the XX-XXI centuries. Doct. Diss. Abstract]. Rostov-on-Don.
2. Bezuglaya G.A. (2021) *Muzyka baleta v kontekste muzykal'noi deyatel'nosti khoreografov: konets XVI – pervaya tret' XX vv.. Dokt. Diss. Abstract* [Ballet music in the context of the musical activity of choreographers: the end of the 16th - the first third of the 20th centuries. Doct. Diss. Abstract]. Saint Petersburg.
3. Elagina A.S. (2018) Razvitiye detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
4. Elagina A.S. (2017) Sostoyaniye i razvitiye obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
5. Khainovskaya T.A. (2012) *Peterburgskie kompozitory nastoyashchego i budushchego: shest' eskiznykh portretov* [Petersburg composers of the present and future: six sketch portraits]. Saint Petersburg.
6. Komarova T.V. (2004) *Balety Andrey Petrova. Dokt. Diss.* [Ballets by Andrey Petrov. Doct. Diss.]. Saint Petersburg.
7. Serdobol'skii O.M. (2010) *Vash Andrei Petrov. Kompozitor v vospominaniyakh sovremennikov* [Your Andrey Petrov. Composer in the memoirs of contemporaries]. Saint Petersburg: Izdatel'stvo Ivana Limbakha Publ.
8. *Simfonicheskii balet v Moskve i Peterburge v 19 veke* [Symphonic ballet in Moscow and St. Petersburg in the 19th century]. Available at: <https://velikayakultura.ru> [Accessed 21/07/2023].
9. Umnova I.G. (2012) *Poetika Sergeya Slonimskogo: k probleme vzaimosvyazi muzykal'nogo i literaturnogo tvorchestva. Dokt. Diss.* [Poetics of Sergei Slonimsky: to the problem of the relationship between musical and literary creativity. Doct. Diss.]. Saint Petersburg.
10. Zozulina N.A. «V Peterburge my sojdemsya snova...» [In St. Petersburg we will meet again ..."]. *Peterburgskii teatral'nyi zhurnal* [Petersburg Theater Journal]. Available at: <https://ptj.spb.ru/archive/1/v-peterburge-1-2/vpeterburge-mysojdemsya-snova> [Accessed 21/07/2023].