

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» П. И. ЧАЙКОВСКОГО КАК ЭМОЦИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕНЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

BALLET «SWAN LAKE» BY P. I. TCHAIKOVSKY AS AN EMOTIONAL AND CREATIVE INTENT OF STUDENTS' LITERARY ACTIVITY

ГАЛЬЧУК ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
GALCHUK OLGA VIKTOROVNA

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (Москва)
candidate of pedagogical sciences, senior researcher of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education» (Moscow)

Ключевые слова: балет, лично-ориентированное образование, эмоционально-творческая интенция, творческая реализация, литературная деятельность, диалог искусств, интеграция дисциплин.

Keywords: ballet, personal-oriented education, emotional-creational intention, creational realization, literature activity, arts dialogue, disciplinary integration.

Аннотация. В статье на примере балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского рассматривается эмоционально-творческая интенция учащихся в процессе изучения курса русской словесности в контексте диалога искусств.

Annotation. On the example of the Tchaikovsky «Swan lake» ballet author examines emotional-creational intentions of schoolchildren during Russian literature course learning in the context of arts dialogue.

Балет в четырех актах П. И. Чайковского «Лебединое озеро» — уникальный феномен мирового культурно-образовательного пространства.

Балет как вид сценического искусства, воплощенного музыкально-хореографическими средствами, в отличие от драматического театра, к сожалению, не является частым гостем на уроке словесно-

сти в современной школе. Тем не менее, благодаря ориентации российских школ на лично-ориентированное образование, все большее распространение получают авторские факультативы в контексте диалога искусств, позволяющие ученику выйти в поисках художественных открытий и возможностей для собственной творческой реализации за пределы учебной программы.

Так, например, в рамках факультатива «Русский классический балет и литература», нацеленного на общеинтеллектуальное и общекультурное развитие личности старшеклассника средствами музыкального и хореографического искусства в контексте литературного образования, происходит интеграция учебной деятельности творческой и исследовательской направленности.

Программа факультатива состоит из следующих разделов: «Балеты Карла Дидло в русской поэзии первой трети XIX века», «Пушкин и балет», «Балеты Артура Сен-Леона на сюжеты русских сказок», «Балеты П. И. Чайковского», «Музыка русского классического балета».

Главная задача факультативного курса — через призму русского классического балета рассмотреть развитие отечественного искусства в контексте диалога искусств (литературы, театра, музыки, живописи). Опираясь на индивидуальные качества и способности, художественный и культурологические интересы ученик выстраивает свой образовательный путь, не только выбирая из списка заданий те, что для него познавательны и ему интересны, активизируют и развивают его личностные ресурсы, но и способы работы с учебным материалом, виды учебной деятельности и др. Особенно актуально это для тех групп учащихся, для которых выбор индивидуальных образовательных траекторий наиболее полно отвечает их личностным потребностям и стремлениям: одаренным и творчески мотивированным детям; детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и пр.

Эмоциональная составляющая балета как искусства имеет огромный потенциал в литературном образовании школьников, для которого важен единый подход к изучению произведению словесности — духовно-эстетический, социально-исторический и художественный. Но прежде, чем рассмотрим этот аспект на примере балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, обратимся к прославленным страницам истории русского классического балета.

«Лебединое озеро» — первый балет в творческом наследии великого русского композитора, написанный по заказу Большого театра. Предложенный Чайковскому сценарий В. Бегичева и В. Гельцера был основан на мотивах встречающихся у разных народов сказок о заколдованных девушках, превращенных в лебедей. Источником либретто, по мнению Ю. О. Слонимского, может служить как сказка немецкого писателя XVIII века И. К. А. Музеуса «Лебединый пруд», так и русская сказка о двенад-

цати лебедях, сбросивших крылья и обернувшихся красными девицами [6].

В либретто 1877 года «рассказывается, что лебедь, выйдя из тихих заводей, превращается в девушку в белой одежде и с короной из драгоценных камней на голове. Либреттисты, должно быть, читали русские сказки и былины о лебедях, быть может, слышали их от Афанасьева и других знатоков русской старины. Чайковский, во всяком случае, был знаком с этими первоисточниками. Метафорическая характеристика русской девушки — «лебедь белая» — одна из самых распространенных и типичных для русской речи, народной песни, хороводов. Народная поэзия отождествляет лебедь, лебедушку с девушкой. Белизна птицы — символ чистоты, благородства, душевной красоты. В русских сказках часто говорится о заколдованных девушках: они налагают искус на юношей, а когда возникает опасность, что любимые изменят клятве, они прилетают к ним под окно, предостерегая от ошибки и напоминая о счастье, которое может погибнуть» [6].

Этот аспект истории создания балета «Лебединое озеро» может стать эмоционально-творческой интенцией учебно-исследовательской деятельности учащихся старших классов на уроке литературы в контексте диалога искусств. Особо отметим, что разнообразие и глубина переживаемых эмоций, вызванных не только просмотром современной сценической версии, но и погружением в историю создания и постановки шедевра П. И. Чайковского, стимулирует учебную деятельность учащегося в образовательном процессе.

Учащимся предлагаются следующие исследовательские темы:

- «Лебедь белая» как характеристика девушки в русском фольклоре и в балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро»,
- Образ Лебединой девы — Царевны-Лебедь в русском фольклоре, русской литературе, в русской культуре,
- Символика Лебедя в русских народных и авторских сказках и в балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро»,
- «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина и балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро»: мотивы, сюжеты, образы,
- Символика русского фольклора и символика балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро»,
- Образ Царевны-Лебеди в творчестве композитора П. И. Чайковского и художника М. А. Врубеля: творческие интенции и художественные интерпретации.

Термин «интенция» (от латинского *intentio* «намерение, стремление») — «направленность мыслительной деятельности человека на решение какой-либо задачи, на познание какого-либо объекта», которое «также может означать бессознательное намерение, буквально «то, что ведет меня изнутри туда, куда я хочу» [3]. Интенция художника (в данном контексте — не только человека, занимающегося изобразительным искусством, а — шире — деятеля искусства) проявляет себя как внутренняя predisposition его к неким темам, способам художественной выразительности, к характерным языковым и композиционным приемам. В этом смысле интенция, как отмечают исследователи, «выступает своего рода регулятором, ориентирующим разных художников на разработку соответствующих их дарованию тем и жанров» [4, с. 205]. Сама идея должна разжигать в художнике интерес и воодушевление. Возможно, творческой интенцией для будущего шедевра послужил написанный П. И. Чайковским в 1871 году одноактный балет для детей под названием «Озеро лебедей», который был поставлен на любительской сцене в имении Каменка.

Прежде чем приступить к написанию музыки для постановки в Большом театре, П. И. Чайковский, чтобы понять «этот род композиции в деталях», изучил на примере нескольких балетов основы движения классического танца, их очередность, а также как именно музыка должна быть написана для них.

Главная музыкальная тема балета — огромной эмоциональной насыщенности тема принцессы-лебедя Одетты: «прекрасная, нежная и вдохновенная

мелодия, исполняемая гобоем на фоне шелестящего тремоло скрипок и переливов-пассажей арфы. Все в ней: трепетность, порывистость, щемящая грусть и лирико-поэтический тон — сохраняется на протяжении всего произведения, хотя в процессе развития действия тема трансформируется, меняет свою эмоциональную окраску, принимает самые различные оттенки настроений и приобретает значительную драматизацию. Она звучит то нежно и печально, то трагически и грозно, то взволнованно и страстно, то торжественно и светло, как всепобеждающий гимн любви» [7].

Музыкально-поэтический образ Одетты, благодаря своей трогательной нежности и глубокой драматической выразительности, становится эмоционально-творческой интенцией литературной деятельности учащихся в учебных проектах.

Творческой театрально-драматической направленности:

- постановка ученического драматического моноспектакля «Одетта, королева лебедей» по либретто 1895 года. Сценическая версия на основе музыки П. И. Чайковского готовится учащимися в рамках «Театра у классной доски» на основе «Либретто, изданного к постановке «Лебединого озера» М. Пети и Л. Ивановым в Мариинском театре Петербурга в воскресенье, 15 января (ст. ст.) 1895 г.» [2]. В роли Одетты — драматически одаренная ученица, которая сумеет воплотить музыкально-хореографический образ «королевы лебедей» в художественном слове.

Учебно-исследовательской направленности:

- «Белый Лебедь» — «Черный Лебедь»: символика и интерпретация образов,
- Двойной образ «Одетта — Одилия» на русской и мировой балетной сцене,
- Развитие характера Одетты в музыкальной драматургии балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро»,
- Диалог Одетты и Зигфрида как новый тип хореографического диалога,
- Одетта и Татьяна Ларина: музыкальные портреты.

Тема исследовательской работы «Одетта и Татьяна Ларина» вызывает особый интерес у старшеклассников в контексте изучения одной из главных тем школьного литературного образования «Творчество Александра Сергеевича Пушкина».

Пушкин и Чайковский — два гения, создавшие произведения искусства невероятной эмоционально-драматической и художественной притягательности. Поскольку осмысление и оценка художественного

текста литературного и хореографического произведений основываются на эстетическом переживании, вниманию учащихся на уроке предлагаются не только видеофрагменты сцены письма Татьяны (1 д. 2 карт.) из оперы П. И. Чайковского на сюжет пушкинского «Евгения Онегина» и «Музыкальный портрет Одетты» (конец 1-го действия балета), а также фрагмент уже упоминаемой выше работы Слонимского «Лебединое озеро» П. Чайковского»: «Музыкальный портрет Одетты напоминает характеристику Татьяны, в частности — d-moll'ную тему из сцены письма. Это родство относится не только к некоторым эпизодам, а к произведению в целом. «Лебединое озеро» тесно связано с оперными, симфоническими и камерными произведениями Чайковского этой поры; в нем та же юношеская восторженность, светлое, лирическое восприятие жизни, полнота и чистота чувств, характерные для «Снегурочки», «Онегина», ранних симфоний и квартетов» [6]. Данная творческая работа по литературе в контексте диалога искусств способствует эстетическому восприятию и эмоциональному переживанию учащихся, стимулируя в них желание отправиться на поиск новых художественных открытий, на развитие психофизических ощущений.

Эмоционально-творческая интенция в рамках литературной деятельности учащихся, вызванная балетом П. И. Чайковского, проявляется и в написании учебных работ, например, театральных рецензий, как на просмотренный учениками спектакль на сцене профессионального театра, так и на ученический моноспектакль в рамках «Театра у классной доски». Возможно написание сочинения-размышления на тему «Первая постановка «Лебединого озера» П. И. Чайковского: провал или успех?» или исследовательской работы «Первые постановки «Лебединого озера» П. И. Чайковского в оценке критиков». Эти задания связаны с тем фактом, что премьеры на московской сцене в феврале 1877 года вызвала неоднозначную реакцию у театральной критики и зрителей: кто-то писал об успехе, кто-то недоумевал, признавая главными виновниками неудачи балетмейстера Венцеля Рейзингера и первую исполнительницу партий Одетты и Одиллии танцовщицу Полину Карпакову. Тем не менее, никого этот балет не оставил равнодушным. Музыкальный критик Г. А. Ларош писал: «По музыке "Лебединое озеро" — лучший балет, который я когда-нибудь слышал... Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия; ритм вальса, преобладающий между танцевальными номерами, воплощен в таких разнообразных граци-

озных и подкупающих рисунках, что никогда мелодическое изобретение даровитого и многостороннего композитора не выдерживало более блистательного испытания... С легкостью, которой никто бы не предположил у ученого автора столько симфоний, квартетов и увертюр, г. Чайковский подметил особенности балетного стиля и, приноравливаясь к ним, снова выказал ту гибкость, которая составляет одно из драгоценнейших достояний творческого таланта. Его музыка — вполне балетная музыка, но вместе с тем вполне хорошая и интересная для серьезного музыканта» [6]. «По танцам "Лебединое озеро" едва ли не самый казенный, скучный и бедный балет из тех, что даются в России» [6], — эти строки также принадлежат Г. А. Ларошу. Приведенные цитаты Г. А. Лароша позволят учащимся вступить в художественный диалог и с критиком, и с композитором.

Как отмечает исследователь Н. Шадрин, Чайковский, будучи заядлым балетоманом, считал, что балет — «вещь, не имеющая прочного существования». И музыка собственного балета в разные годы вызывала у Чайковского отнюдь не однозначные эмоции. То он вдруг назовет ее «чистой дрянью», то выразит надежду, что некоторые номера приобретут популярность в качестве бальных танцев. Тем не менее партитуре «Лебединого озера» суждено было обрести всемирную популярность и ознаменовать переход балета в новое качество. «Балет — та же симфония» — позднее сформулирует Чайковский свое новое понимание жанра балетной музыки [8]. Учащимся предлагаются варианты тем учебных проектов по литературе в контексте диалога искусств.

Учебно-исследовательской направленности:

- Балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского: новации и интерпретации,

- Балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского в Большом театре: «апофеоз в фа мажоре» (Ю. Григорович),

- В поисках художественных открытий: читая либретто балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро»,

- П. И. Чайковский: «Балет — та же симфония».

Творческой театрально-драматической направленности:

- Написание ученической режиссерской экспликации балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского,

- Создание ученической версии эскизов сценографии и костюмов к балету «Лебединое озеро» П. И. Чайковского.

Новая страница в истории балета Чайковского открылась в сезоне 1893—1894 годов, когда дирекция императорских театров предложила композитору поставить «Лебединое озеро» в хореографии Мариуса Петипа на сцене Мариинского театра. Внезапная смерть композитора прервала совместное творчество, чем балетмейстер был глубоко потрясен. В итоге к созданию петербургской версии был привлечен артист балета, педагог и балетмейстер Лев Иванов, который вместе с дирижером Риккардо Дриго, осуществившим на Мариинской сцене премьеры всех балетов Чайковского, внес серьезные изменения в драматургию и либретто. Версия «Лебединого озера» Петипа—Иванова признана классической, заложившей основные традиции обращения балетмейстеров к авторскому тексту П. И. Чайковского.

Исследователь А. С. Галкин отмечает в петербургской версии «Лебединого озера» «весьма пессимистическую концепцию», благодаря которой в изображенном мире царствует inferнальное зло, могущее в любой момент беспрепятственно вторгнуться в жизнь человека и как угодно распорядиться ею. Положительные герои — игрушки в руках злых сил, отступавших только после их гибели. Еще более пессимистический (и даже странный для балетного театра конца XIX в.) поворот эта концепция получила в хореографии спектакля. Балет начинался с того, что герой покидал идиллический мир детства. Все дальнейшее (встреча с прекрасной принцессой; появление — как думал Зигфрид — ее же на балу) по виду сулило ему счастье, но на деле оказывалось цепью шагов к финальной катастрофе [1].

Темы исследовательских работ, предлагаемые учащимся, следующие:

- Первая петербургская постановка «Лебединого озера» П. И. Чайковского (К истории вопроса),
- Балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского: *Arg longa* (Искусство вечно),
- Классика в абсолюте: балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского,
- Балетная сценография как область русского изобразительного искусства (на примере сценографии балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского),
- Сценография балетов М. Петипа и П. И. Чайковского,
- Машинерия и технический трюк как средство художественной выразительности классического балета,
- Балетный жанр как музыкальный феномен искусства.

Как видим, история создания и первых постановок одного из величайших шедевров классического балета не была легкой и простой для причастных к ней деятелей искусства. Гений П. И. Чайковского привел к новаторскому переосмыслению русского и — шире — мирового балета, позволив сломать стереотипы и условности, касающиеся не только музыки, драматургии, характеров героев, но и техники танца.

Балет Чайковского «Лебединое озеро» в современном образовательном пространстве является одним из ярких примеров эффективного способа активизации восприятия и проявления эмоционально-творческой интенции учащихся в процессе изучения курса русской словесности в контексте диалога искусств. Работа над исследовательскими и творческими проектами в рамках урока литературы и — шире — авторского факультативного курса «Русский классический балет и литература» позволит учителю реализовать интеграцию дисциплин предметных областей «Искусство» и «Филология».

Список литературы:

1. Галкин А. С. Поэтика балетного спектакля конца XIX в. (Первая петербургская постановка «Лебединого озера»): дисс. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Галкин Андрей Сергеевич. — М.: Государственный институт искусствознания, 2015. — 194 с.
2. Демидов А. «Лебединое озеро». — М.: Искусство, 1985. — С. 154–157.
3. Интенция: [Электронный ресурс]. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F>.
4. Мурзина С. М. Психология художественного творчества / С. М. Мурзина // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2008. № 3. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-hudozhestvennogo-tvorchestva> (дата обращения: 06.03.2020).
5. Портал История.РФ: «Лебединое озеро» [Электронный ресурс]. — URL: <https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/liebiedinoie-oziero>.
6. Слонимский Ю. «Лебединое озеро» П. Чайковского [Электронный ресурс]. — URL: <https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/slonimskiy1.htm>.
7. Чайковский / Биография Чайковского. Симфония в балете [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.tchaikov.ru/bio027.html>.
8. Шадрин Н. Балет — та же симфония: Официальный сайт Большого театра [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.bolshoi.ru/performances/36/details>.