

11.03.2025).

6. Управление культуры Мингорисполкома [сайт]. – URL: <http://polotsk.museum.by/node/65747> <https://uk.minsk.gov.by/vse-novosti/2159-mastera-khudozhestvennogo-tekstilya-iz-pyati-stran-predstavili-raboty-v-galeree-shchemeleva> (дата обращения: 11.03.2025).

7. Artcenter.by [сайт]. – URL: <https://artcenter.by> (дата обращения: 11.03.2025).

Мялик А.А., студент 220Н группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Бодунова И.И.,
кандидат культурологии, доцент

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ М. ПЕТИПА СКАЗКИ Э. ГОФМАНА «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»

Балет «Щелкунчик» является одним из самых известных и популярных произведений в мире балета. Созданный в 1892 г. композитором Петром Ильичем Чайковским и хореографом Мариусом Петипа, «Щелкунчик» стал историческим событием в развитии балетного искусства, и – символом рождественских праздников во всем мире. Эта захватывающая сказка, сочетающая в себе прекрасную музыку и виртуозные танцы, оказала значительное влияние на мир театрального искусства.

В статье рассматривается история создания балета «Щелкунчик»: специфика формирования текста балета М. Петипа и особенности творческого процесса.

В середине XVIII в. в Германии была очень популярна резьба по дереву. Разнообразные поделки продавались на ярмарках. Среди поделок самой популярной оказалась деревянная кукла, созданная для колки орехов – Щелкунчик. Игрушку «наряжали» в разные образы: от сборщика налогов и жандармов до Отто фон Бисмарка и Наполеона. Поделка быстро стала популярной во всей Германии, ее дарили на самые разные праздники. В 1816 г. классик немецкой литературы Эрнст Теодор Амадей Гофман написал сказку «Щелкунчик и Мышиный король», которая впоследствии стала самым известным и поэтическим его произведением [2].

На волне популярности сказки Гофмана директор императорских театров и знаток эпохи Людовика XIV Иван Всеволожский решил поставить балет. Будучи опытным придворным и дипломатом, Всеволожский предполагал, что балет «Щелкунчик» будет как придворный спектакль вроде тех, что полагались к коронациям, дням рождения членов царской фамилии или визитам королевских особ. О том же говорит и камерный формат задуманного в черновиках «Щелкунчика»: два акта, сравнительно небольшое число участников.

Основой для балетного либретто послужил слегка адаптированный пересказ Александром Дюма-отцом сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Либретто и план-заказ балета поручили писать Мариусу Петипа, музыку заказали Петру Ильичу Чайковскому.

Первоначально у Петипа были намерения связать сюжет с историей Великой французской революции, однако позже он приблизил либретто балета к волшебной сказке. Очень быстро Петипа отправил Чайковскому подробнейший сценарно-музыкальный план «Щелкунчика». План представлял собой наглядную картину того, как постепенно развивалась постановочная мысль балетмейстера, членящего сюжет на сцены: от слитности представления — к большей детализации, к фиксации буквально каждого поворота сюжета и выделению его в отдельный номер [1].

По сюжету, маленькая Мари получает множество подарков на Рождество, среди них и Щелкунчик. Игрушка оказывается заколдованной, чтобы вновь стать прекрасным юношей, маленький деревянный человечек должен победить Мышиного короля и завоевать сердце Мари. Эта история про взросление быстро становится популярной среди детей и взрослых и превращается в один из главных рождественских сюжетов [2].

Сюжетная версия либретто четко делится на два этапа: реальность и сказку. Все, что происходит до сцены сражения – вполне реальные картины. Петипа наделяет их блеском и праздничностью, превращая скромный камерно интимный вечер сказки Гофмана в пышный и торжественно-многолюдный детский бал. Начиная со сцены сражения, воцаряется сказка, которая не прекращается до самого конца.

Именно на создании идеального царства («царства игрушек»), где Щелкунчик – сын королевы игрушек, а Мари – принцесса, сделан акцент в либретто Петипа. Это идеальное, счастливое царство находится над реально существующим миром, а достигается оно через сказку, сражение, елку и снежную бурю. Композиционная линия Петипа направлена от реальных картин через сказку в идеальный мир.

Либретто балета составлено таким образом, что все основные события заключены в I акте. Во II акте сюжетное движение минимально: оно возникает лишь с прибытием Мари и Щелкунчика в Конфитюренбург и рассказом Щелкунчика, далее практически ничего не происходит, действие останавливается.

Характер сюжета обусловил большую свободу композитора. В основную партитуру балета П. Чайковский включил множество музыкальных цитат. Например, арабский танец «Кофе» из второго акта балета основан на традиционной грузинской колыбельной песне, в танце родителей и гостей звучит немецкая мелодия «Grossvater Tanz» («Танец дедушки») по мотивам

произведений Р. Шумана. Во втором акте балета у П. Чайковского получился развернутый дивертисмент с испанским, арабским, китайским и русским танцем. Связь музыки с тем, что происходит на сцене, становится менее непосредственной, во-первых, потому, что событийность вообще ослабевает, во-вторых, потому, что Чайковский перестает ориентироваться на ту сюжетную канву, которую заключает в себе либретто [1].

Созданию окончательного варианта либретто и программы балета предшествовала большая черновая работа. Петипа обдумывал сюжет, делал многочисленные наброски тех или иных сцен, фантазировал, пополняя сюжет собственными мотивами. Хранящиеся в архиве Петипа черновые наброски, сделанные в период работы над «Щелкунчиком», представляют большой интерес, так как позволяют проникнуть в творческую лабораторию мастера и проследить путь формирования концепции балета. Они свидетельствуют о существовании иной концепции балета, отличной от окончательного варианта.

Индивидуальность «Щелкунчика» и, в частности, особенности его стиля, отражают двоякий процесс: с одной стороны, конкретные творческие задачи, рожденные внутренним миром художника, с другой – тенденции времени [1].

«Щелкунчик» был создан в последнем десятилетии XIX века. Период рубежа XIX – XX вв. отличался сложным полифоническим сплавом традиций и инноваций. Переплетение тенденций старого и нового породили произведения, в которых, как в зеркале, отразились свойства эпохи.

М.Петипа попытался в балете по-своему разрешить самые сложные философские проблемы человеческого бытия. Полифоничность, многоликость – все это составляет неисчерпаемость «Щелкунчика», его загадочность. В этом причина его современности и актуальности для каждой новой эпохи, к которой он поворачивается той или иной своей гранью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Скворцова, И. А. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»: опыт характеристики : учеб. пособие / И. А. Скворцова. – М. : Московская консерватория, 2011. – 68 с.
2. Танец Щелкунчика. Как балет Чайковского завоевал мир : [сайт]. – Москва, 2008–2025. – URL: <https://snob.ru/history/tanec-shelkunchika-kak-balet-chajkovskogo-zavoeval-mir/?ysclid=m8a2ljw2uh270807954/>. – (дата обращения: 15.03.2025).

Напорко Д.Е., студент 408 группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Федосова А.А.,
кандидат педагогических наук

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

В условиях глобализации и развития цифровых технологий, создание узнаваемого и эффективного фирменного стиля становится важным фактором успеха международных культурных инициатив. Визуальная идентичность играет существенную роль в формировании имиджа проекта, привлечении внимания аудитории, повышении узнаваемости и укреплении репутации на международной арене. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки визуальных стратегий, которые не только отражают культурное разнообразие, но и обеспечивают универсальное восприятие в различных странах и регионах. Целью данной статьи является сравнительная оценка цифровых инструментов для разработки кросс-культурно адаптивного