
СКАЗОЧНАЯ ОБРАЗНОСТЬ И ЕЁ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В БАЛЕТЕ «ЩЕЛКУНЧИК»

Чэнь Синь,

Магистрант

Специальное фортепиано

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки

3199183439@qq.com

Аннотация

В данной статье исследуется использование сказочной образности в балете Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» и её отражение в музыке. Автор проводит анализ взаимодействия музыкального и хореографического искусства в спектакле, демонстрируя, как музыка не ограничивается функцией сопровождения танца, а активно участвует в раскрытии драматических событий, характеристике персонажей и создании атмосферы действия.

Ключевые слова: «Щелкунчик», балет, Чайковский, Гофман, образность, сказка.

FAIRYTALE IMAGERY AND ITS MUSICAL EMBODIMENT IN THE BALLET "THE NUTCRACKER"

Chen Xin,

Master's student

Special piano

Nizhny Novgorod State Conservatory named after M.I. Glinka

3199183439@qq.com

ABSTRACT

This article examines the use of fairy-tale imagery in Pyotr Ilyich Tchaikovsky's ballet The Nutcracker and its reflection in the music. The author analyzes the interaction between music and choreography in the performance, demonstrating how music is not limited to accompanying dance, but actively participates in revealing dramatic events, characterizing characters, and creating the atmosphere of the action.

Keywords: The Nutcracker, ballet, Tchaikovsky, Hoffmann, imagery, fairy tale.

Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» основывается на сюжете рождественской сказки немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Оригинальная сказка Гофмана, опубликованная в 1816 году, представляет собой фантастическую историю о маленькой девочке Марии, которая на Рождество получает в подарок орехокол в виде куклы Щелкунчика.

Ночью он вместе с другими игрушками оживает и сражается с Мышиным королём, своим давним врагом, и после победы превращается в прекрасного принца.

А. Дюма адаптировал эту сказку на французский язык в 1845 году, упростив сюжет. Именно эта версия Дюма послужила основой для либретто балета Чайковского, который был создан в 1892 году. Балет в целом следует сюжету версии Дюма, но отличается от оригинальной истории Гофмана, которая была более мрачной и сложной [2, с. 17]. Таким образом, балет Чайковского «Щелкунчик» является музыкальной адаптацией сказки Гофмана, но в упрощенной и более волшебной версии, которая была более подходящей для балета. В качестве либреттиста выступил Мариус Иетипа. В.А. Симаков пишет: «“Щелкунчик”» разделил историю балета на “до” и “после”, став к тому же самым известным балетом на тему Рождества» [4, с. 42].

Балет «Щелкунчик», премьера которого состоялась в 1892 году [2, с. 20], до сих пор остается одним из самых любимых и исполняемых спектаклей на сцене. Успех этого произведения во многом обусловлен его сказочной образностью, так виртуозно переданной композитором в музыке.

Чайковский мастерски использует оркестровую палитру, чтобы создать неповторимую атмосферу каждой сцены. Яркие, праздничные звучания вальса «Вальс цветов» отражают волшебство рождественской ночи, а таинственные мотивы флейты и гобоя в «Танце снежных хлопьев» передают хрупкость зимнего пейзажа. Музыкальные портреты героев балета также выписаны с поразительной точностью: от игривого танца Щелкунчика до грациозных па до Дроссельмейера.

Важную роль в создании сказочной атмосферы играют и специфические музыкальные приёмы. Чайковский часто обращается к остинато – повторяющееся мелодическое или ритмическое построение, которое создаёт ощущение зачарованности, сновидения и волшебства. В «Танце феи Драже», например, этот приём подчеркивает лёгкость и воздушность танца.

Кроме того, композитор активно использует контраст: стремительные и драматичные эпизоды сменяются лирическими и мечтательными темами. Такая динамика помогает зрителю полностью погрузиться в мир сказки, переживать вместе с героями радость, страх, удивление. В.Ю. Гендова, отмечая умение композитора передать детский взгляд на чудеса, пишет: «Интонациями детства и ожидания волшебства П. Чайковский наполнил своё произведение, отличительной особенностью которого можно назвать скерцозность, с преобладанием пассажей струнных и деревянных духовых инструментов, рождающих эффект музыкального миниатюризма» [1, с. 69].

Филигранное мастерство Чайковского-оркестровщика уже давно не вызывает никаких сомнений, и балет «Щелкунчик» лишнее тому подтверждение. Во многих балетных номерах композитором виртуозно воплощаются сказочные образы именно посредством оркестровки. Чайковский использует весь спектр возможностей оркестра, чтобы передать различные оттенки сказочности. Для создания ощущения чуда и волшебства он часто прибегает к использованию высоких струнных, флейты-пикколо и арфы. Лёгкие, переливающиеся звуки этих инструментов словно окутывают слушателя нежной вуалью волшебства и словно переливаются. Композитор В.А. Чуракова назвала этот эффект «эстетикой мишуры, в которой заключено «сумрачное очарование недосказанности и игры <...> весь мерцающий космос “Щелкунчика”» [6].

В сценах сражения Мышиного Короля оркестровка приобретает более мощный и драматичный характер. Вступают медные духовые – трубы и тромбоны, добавляя напряженности и грозности звучанию. В сценах, изображающих сказочное мышиное царство, используются низкие регистры инструментов: альты, кларнеты и фаготы. Флейта-пикколо же имитирует мышиный писк, добавляя реалистичности данной сцене. Ю.В. Келдыш точно замечает: «Оживает ночная нечисть, выползают из своих щелей мыши и крысы (“шуршащие” пассажи фагота и струнных басов), и в это время вдруг начинает расти ёлка, достигая огромной высоты. В музыке этот момент передан тремя мощными волнами нарастания, построенного на секвенционном развитии мотива» [3].

В «Вальсе снежных хлопьев» передаётся ощущение холода и лунного света, а также эмоции героини, попавшей в волшебный мир. «Танец феи Драже» порождает грациозный и сказочный образ феи с помощью хрустального звучания челесты. Дивертисмент второго действия представляет собой танцы оживших кукол, олицетворяющих разные народы: испанский, арабский, китайский и русский с ярко выраженной национальной характеристикой и в то же время передаёт движения марионеток.

И.А. Скворцова в данном отношении (воплощении сказочного и чудесного) выделяет «Вальс цветов»: «Всё здесь необычайно гармонично: и удивительное по тембру начало с глубоким и мягким, грудным звучанием четырех валторн, и щедрое мелодическое богатство, и многообразие подголосков, образующих изящное филигранное полотно. Единственный h-moll'ный центральный эпизод оттеняет элегично-романсным настроением общую светлую сказочно-прекрасную атмосферу» [5, с. 61].

В заключение можно сказать, что музыка Чайковского в балете «Щелкунчик» не просто сопровождает действие, а является основным средством создания сказочной атмосферы. Яркие оркестровые краски, виртуозное употребление музыкальных приёмов и контрастность тем, новаторское использование принципов симфонизма, – всё это позволяет зрителю стать участником волшебной истории, почувствовать её музыкальное воплощение. Музыка буквально визуализирует сказку.

Также очень важную роль в создании сказочной атмосферы играют инструментарий и тембры. Чайковский использует как традиционные симфонические инструменты, так и нестандартные тембры для достижения желаемого эффекта. Например, челеста с её прозрачным, словно хрустальным, звучанием создаёт звон стучающихся друг о друга ёлочных украшений, усиливая тем самым ощущение волшебства. Для передачи мира детства композитор включает в партитуру детские музыкальные инструменты.

Кроме того, Чайковскому удалось очень точно воплотить в музыке движения оживших игрушек – одного из основных сказочных мотивов. В случае с главным героем Щелкунчиком – это марш, который наилучшим образом подходит как для передачи движения деревянной игрушки, так и для отображения его боевого настроения.

Велик арсенал музыкальных средств выразительности в балете, включая оркестровые тембры и танцевальные формы: от торжественного Марша, до утончённого романтического вальса и экзотических танцев второго акта. Они очень ярко демонстрируют, как композитор создаёт яркие музыкальные портреты сказочных персонажей и волшебные ситуации.

Благодаря искусству Чайковского – композитора и оркестровщика – в этом произведении причудливо переплетаются фантастика, реальность, мир детских игр и впечатлений, а сказочные герои наделяются чертами живых людей, персонифицируются. В целом же, музыка помогает раскрыть основную идею победы добра над злом, создавая при этом незабываемые сказочные образы, которые более ста лет восхищают зрителей всех возрастов и вдохновляют на новые постановки.

Список литературы:

1. Гендова М.Ю. Балет «Щелкунчик» – нетривиальный способ знакомства с бытовой Рождественской культурой России второй половины XIX века // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2019. № 4. С. 68-74.
2. Добровольская Г.Н. Щелкунчик: История создания и постановок балета П. И. Чайковского. СПб.: МОЛ, 1996. 200 с.
3. Келдыш Ю.В. Чайковский. Балет «Щелкунчик» [Электронный ресурс] // URL: https://www.belcanto.ru/ballet_nutcracker.html?ysclid=mbmmg4cxtc840791550 (дата обращения 05.06.2025).
4. Симаков В.А. Чайковский. Щелкунчик // Фома. 2018. № 12. С 42-43.
5. Скворцова И. А. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»: опыт характеристики. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. 68 с.
6. Чуракова В.А. Размышления о «Щелкунчике» [Электронный ресурс] // URL: <https://balletmagazine.ru/post/petr-chajkovskij-i-ego-volshebnyaya-muzyka> (04.06.2025).

References:

1. Gendova M.Yu. The Nutcracker Ballet – a Non-Trivial Way of Getting to Know Everyday Christmas Culture of Russia in the Second Half of the 19th Century // Bulletin of the Saratov Conservatory. Issues of Art History. 2019. No. 4. Pp. 68-74.
2. Dobrovolskaya G.N. The Nutcracker: History of the Creation and Staging of P.I. Tchaikovsky's Ballet. SPb.: MOL, 1996. 200 p.
3. Keldysh Yu.V. Tchaikovsky. The Nutcracker Ballet [Electronic Resource] // URL: https://www.belcanto.ru/ballet_nutcracker.html?ysclid=mbmmg4cxtc840791550 (accessed 06/05/2025).
4. Simakov V.A. Tchaikovsky. The Nutcracker // Foma. 2018. No. 12. P. 42-43.
5. Skvortsova I. A. P. I. Tchaikovsky's Ballet "The Nutcracker": an Experience of Characteristics. Moscow: Scientific Publishing Center "Moscow Conservatory", 2011. 68 p.
6. Churakova V. A. Reflections on "The Nutcracker" [Electronic resource] // URL: <https://balletmagazine.ru/post/petr-chajkovskij-i-ego-volshebnyaya-muzyka> (04.06.2025).