

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ И М. ПЕТИПА: СОЮЗ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

БИОГРАФИЯ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Пётр Ильич Чайковский (25 апреля [7 мая] 1840, пос. Воткинск, Вятская губерния — 25 октября [6 ноября] 1893, Санкт-Петербург) — русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик. Как композитор-профессионал Чайковский сформировался в 1860—1870 годы, ознаменованные большим подъёмом общественной и культурной жизни Российской империи: многогранным развитием русской музыки, литературы и живописи, расцветом отечественного естествознания, ярких завоеваний в области философии и эстетики. Наследие Чайковского представлено разными жанрами: это — 10 опер, 3 балета, 7 симфоний (6 пронумерованных и симфония «Манфред»), 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы. Его творчество представляет собой чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру и, наряду с творчеством его современников — композиторов «Могучей кучки», знаменует собой новый этап в развитии русской музыки. Чайковский является одним из величайших композиторов мира, ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов в музыке, углубившимся в психологический анализ сложных и противоречивых явлений жизни.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О П. И. ЧАЙКОВСКОМ

- **Маленький Чайковский проявлял интерес к музыке с 4-х лет. Родители хотели его видеть юристом.**
- **Чайковский с детства увлекался не только музыкой, но и поэзией. Он писал стихи уже с 7 лет. Во взрослой жизни он сочинял стихи, а также написал тексты к некоторым своим романсам, ариям и хорам из своих опер.**
- **В 21 год он поступает на музыкальные курсы для дилетантов.**
- **Преподаватели не видели в Чайковском выдающихся талантов и задатков великого музыканта. Тем не менее, Чайковский занимался музыкой у преподавателей и считал занятия полезными.**

ТВОРЧЕСТВО П. И. ЧАЙКОВСКОГО

- Балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»
- 10 опер
- 104 романса
- 7 симфоний
- Симфонические фантазии и увертюры
- Детский альбом
- Времена года

Балет оставался для Чайковского областью идеально прекрасной романтической фантазии и вымысла, противостоящего серой будничности повседневного существования.

В сказочных образах своих балетов композитор воплотил глубоко гуманную мечту о вечном добре, любви и счастье, никогда не угасавшую в нем, как бы ни была мрачна и жестока окружающая действительность.

Этот фантастический мир является преобразенным отражением мира реального, и его обитатели наделены подлинными живыми человеческими чувствами.

БИОГРАФИЯ М. ПЕТИПА

Мариус Петипа родился 11 марта 1818 года в Марселе в семье французского артиста балета и балетмейстера Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо. Его старший брат Люсьен Петипа в дальнейшем стал известным танцовщиком, сестра Викторина Петипа — певицей и актрисой. Учился балетному искусству у своего отца, брал также уроки у Огюста Вестриса. В детском возрасте начал выступать на сцене в балетах, поставленных его отцом. Первой исполненной им партией была роль мальчика из Савойи в балете «Танцемания» (постановка Ж. А. Петипа по хореографии П. Гарделя). Работал балетмейстером в Нанте. В молодости гастролировал с отцом, выступая во Франции, в США и в Испании. В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера. После этого работал в России — сначала как солист балета и педагог, с 1862 года — как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство. Мариус Петипа скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О М. ПЕТИПА

- Возможно, судьба Петипа сложилась бы совершенно по-другому, и молодой танцовщик остался бы в Нантском театре, если бы не одно несчастье, произошедшее с Мариусом, – молодой человек сломал ногу и потерял работу.
- С 1855 года Петипа начинает преподавать в Петербургском театральном училище, а в 1858 году впервые выступает в роли балетмейстера. В 1869 году он становится главным балетмейстером петербургской труппы. А в 1886 году знакомится с Петром Чайковским.

СОДРУЖЕСТВО М. ПЕТИПА И П. И. ЧАЙКОВСКОГО

- Сотрудничество с П. И. Чайковским стало вершиной и итогом творчества М. Петипа. Постановки балетов Чайковского, осуществленные М. Петипа, стали непревзойденными шедеврами.
- Их знакомство произошло в 1886 году, когда Чайковскому был заказан балет "Ундина", от сочинения которого он впоследствии отказался.
- Но сближение произошло при совместной работе над балетом "Спящая красавица", подробный сценарий которого по желанию композитора был разработан М. Петипа. В период постановки "Спящей красавицы", Чайковский часто встречался с балетмейстером, уточняя отдельные места в балетах, внося необходимые изменения и дополнения. Премьера спектакля состоялась в 1890 году.
- Балет "Спящая красавица" стал шедевром музыкального и балетного искусства уже при жизни композитора.

СОВМЕСТНЫЕ РАБОТЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО И М. ПЕТИПА

Первый балет Чайковского «Лебединое озеро» был написан в 1876 году, когда он пользовался уже широкой известностью в музыкальных кругах как автор четырех опер, трех симфоний и множества других произведений

Сцена из балета «Лебединое
Озеро»

Сцена из балета «Щелкунчик»

Сцена из балета «Спящая Красавица»

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Либретто В. П. Бегичева и В. Ф. Гельцер, 1876г.

Бессмертный балет «Лебединое озеро» был написан Петром Ильичом Чайковским больше 130 лет назад, однако он до сих пор пользуется огромной популярностью.

Премьера балета прошла 4 марта 1877 года, а показал ее легендарный Большой театр, билеты в который в то время могли купить только высшие круги общества. Сначала постановка была довольно холодно воспринята как зрителями, так и критиками. И первые, и вторые нашли музыку Чайковского слишком скучной и сложной для восприятия.

Лучшей исполнительницей роли принцессы Одетты считается итальянская балерина Пьерина Ленъяни. Она танцевала свою партию с особым изяществом и четкостью, выполняя 32 фуэте (быстрый удар и поворот на одной ноге). Впервые Пьерина в роли Одетты выступила в Мариинском театре.

Следует отметить, что балет демонстрировался на многих сценах мира, однако основной сценой считается Большой театр. «Лебединое озеро» с уверенностью можно назвать его визитной карточкой. В 20 веке знаменитая Галина Уланова – прима-балерина Ленинградского театра Оперы и Балета, танцевала в балете главную партию.

ЩЕЛКУНЧИК

Либретто Всеволожского по одноимённой сказке
Э. Т. А. Гофмана в переводе А. Дюма-сына.

Интересно, история Щелкунчика не очень тронула душу Петипа. Написав либретто, он сказался тяжело больным и «спихнул» постановку на своего «заместителя» — второго по рангу балетмейстера Императорских театров Льва Иванова. Он по сути и создал балет, премьера которого состоялась в Мариинском театре 18 декабря 1892 года в Санкт-Петербурге.

В самом первом «Щелкунчике» уже танцевали дети.

Главную роль Щелкунчика блестяще исполнил выдающийся танцовщик и представитель знаменитой театральной династии Сергей Легат, а фею Драже сыграла итальянская балерина Антониетта Дель-Эра. Главные детские роли — Клару и Фрица — сыграли ученики балетного отделения Императорского училища Станислава Белинская и Василий Стуколкин.

С именем главной героини возникла путаница.

Кстати, имя девочки в печатной версии и постановках балета звучит по-разному: у Гофмана главную героиню зовут Мари (Марихен), в балете Петипа — Клара. А в некоторых советских постановках балета Чайковского она вообще стала... русской Машей.

В более позднее время в балете «Щелкунчик» успешно танцевали такие всемирно известные балерины Анна Павлова – прима-балерина Мариинского театра и Галина Уланова – прима-балерина Ленинградского театра Оперы и Балета.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Либретто И. А. Всеволожского по одноимённой сказке Ш. Перро, 1889, поставлен в 1890, Мариинский театр, Санкт-Петербург

Первая часть знаменитой балетной трилогии («Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»), рождённой вдохновенным творческим союзом Мариуса Петипа и Петра Ильича Чайковского.

Каждый акт балета являет собой самостоятельное произведение, подобно части симфонии — замкнутой и полноценной по своей форме.

Спектакль имеет глубокий философский смысл, противопоставляя фею Сирени и фею Карабос, что олицетворяет извечную борьбу добра и зла, а итогом сказки становится всепобеждающая сила чистой любви Авроры и Дезире.

Балет стал одной из самых дорогих премьер Мариинского театра — на него было выделено 42 тысячи рублей (четверть годового бюджета театров Петербурга).

Постановка, изумившая роскошью даже самых взыскательных ценителей, очень скоро была признана высочайшим образцом романтической хореографии XIX века. В её основу легли элегантность, сила, стиль и совершенство танцевальных движений и мимических сцен. Ни одна роль не была «затушевана» в угоду партии прима-балерины: напротив, все прочие лишь приумножали её сияние своим блеском.

В 20 веке великая балерина Майя Плисецкая танцевала в балете «Спящая красавица».

Совместная работа великого русского композитора П. И. Чайковского и знаменитого балетмейстера М.Петипа оставила яркий след в истории русского и мирового балета и определили дальнейшее развитие балетного искусства.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

**Презентацию подготовил Якуба Антон ,
учащийся 3 класса.
Руководитель Соломина С.В.**

МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ №10 им.Д.Б.Кабалевского»