ПА-ДЕ-ДЕ И ВАРИАЦИИ ИЗ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БАЛЕТОВ

Переложение для фортепиано

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург»

ПА-ДЕ-ДЕ И ВАРИАЦИИ ИЗ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БАЛЕТОВ

Переложение для фортепиано

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург»
2016

Музыка из классических балетов XIX — начала XX веков, представленная в настоящем сборнике, хорошо известна любому музыканту, имеющему отношение к балетному искусству. Спектакли прожили долгую счастливую жизнь на сцене театров, и их по праву можно отнести к шедеврам мирового классического наследия. Не все из них целиком дошли до нашего времени, некоторые оказались утерянными, но отдельные фрагменты этих балетов все еще занимают прочные позиции в репертуаре современных танцовщиков.

«Праздник цветов в Дженцано». Композиторы Эдвард Матс Эббе Хельстед и Хольгер Симон Паулли, хореография Августа Бурнонвиля.

Выдающийся датский танцовщик, педагог и балетмейстер Август Бурнонвиль родился в Копенгагене в 1805 году. Его карьера танцовщика началась с дебюта в 1826 году на сцене Парижской оперы и продолжалась в течение 22-х лет, завершившись в 1848 году прощальным выступлением в главной партии его же собственного балета «Вальдемар» в Королевском театре Копенгагена. Талантливый танцовщик лирического плана, Бурнонвиль обладал легкостью, виртуозностью и выразительностью танца, что затем легло в основу его педагогической и балетмейстерской деятельности. Большая часть творческого пути Бурнонвиля была связана с Датским Королевским театром, в котором он проработал более 45 лет основным танцовщиком, главным балетмейстером и педагогом. За эти почти полвека Бурнонвиль поставил балеты для пяти поколений танцовщиков (согласно утверждению самого Бурнонвиля, театральное поколение танцовщиков в те времена сменялось приблизительно раз в десять лет) — всего свыше 50 балетов, из которых 12 спектаклей и несколько дивертисментов сохранились в репертуаре Датского Королевского театра до наших дней. К числу неоспоримых заслуг Бурнонвиля относится и реорганизация балетной школы. Заложенные им фундаментальные основы преподавания остаются доминирующими в Датском Королевском балете и сегодня, спустя почти полтора века после его смерти в 1879 году.

Будучи от природы музыкальным человеком, Бурнонвиль хорошо понимал неразрывную связь двух видов искусств — музыки и хореографии и поэтому придавал музыке большое значение. Его взгляд на музыку был взглядом романтика, для которого она становится способом выражения эмоциональной природы человека. Приступив к работе главным балетмейстером, Бурнонвиль прежде всего занялся поисками датских композиторов, на тесное содружество с которыми надеялся. Для начала он обратился к молодому композитору Й. Ф. Фрелиху, который написал полную оригинальную партитуру к балету на историческую тему «Вальдемар» (1835). На протяжении 1830–1840 годов контакты Бурнонвиля с композиторами Дании все больше расширялись. В 1836 году молодой композитор барон Х. С. Лёвенскьольд сочинил замечательную музыку к балету «Сильфида», который и по сей день занимает прочное место в репертуаре многих, в том числе русских, театров. Успешное сотрудничество с Й. П. Э. Хартманном и Н. В. Гаде — ведущими композиторами того времени — привело к созданию таких серьезных работ, как «Народное предание» (1854) и «Валькирия» (1861). Не менее плодотворным было сотрудничество с Э. М. Э. Хельстедом и Х. С. Паулли, легкая, характерная и мелодичная музыка которых послужила основой для идиллических жанровых балетов — «Неаполь» (1842), «Ярмарка в Брюгге» (1849), «Свадебный поезд в Хардангере» (1853), «Праздник цветов в Дженцано» (1858).

Творческая деятельность А. Бурнонвиля, в которой великолепно проявились его разнообразные дарования, позволило ему занять место в ряду таких художников и поэтов Дании, как Ханс Христиан Андерсен и Бертель Торвальдсен, являющихся воплощением датского Золотого века.

Один из балетов Бурнонвиля — «Сильфида» Х. С. Лёвенскьольда — является репертуарным спектаклем Мариинского театра с 1975 года. Его перенесла на русскую сцену датский балетмейстер Э.-М. фон Розен вместе с фрагментом другого, несохранившегося, балета «Праздник цветов в Дженцано» Э. Хельстеда и Х. Паулли.

В конце XIX века в западноевропейском балетном театре начался длительный период деградации. Романтический балет с его вниманием к внутреннему миру человека, психологическими коллизиями, симфонизмом все больше уступал место вошедшим в моду жанрам балетов-феерий и балетов-ревю. В этих сугубо развлекательных спектаклях речь уже не шла о едином драматургическом развитии — сюжетная линия лишь поверхностно объединяла череду хореографических номеров.

Не избежала моды на балеты-феерии и Россия. К середине 1880-х годов в Петербурге и Москве открылось множество частных увеселительных садов, где подобные спектакли давались наряду с эстрадными представлениями, мелодрамами, опереттой и пользовались большой популярностью у широких слоев публики. Однако в отличие от европейских театров феерии и ревю в том виде, в каком они популяризировались на западе, на российской почве надолго не привились.

«Фея кукол». Несмотря на то что этот одноактный балет, сочиненный на музыку австрийского композитора Йозефа Байера, к жанру балетов-феерий не относился, по многим признакам он все же оказался им близок. Это, в первую очередь, нехитрый развлекательный сюжет, нисколько не претендующий на глубокий психологизм, это и музыка, хотя довольно мелодичная и приятная для слуха, но не выходящая тем не менее за рамки прикладного значения. Сближает «Фею кукол» с западноевропейскими феериями и дивертисментный характер спектакля, в котором драматургическая канва едва намечена.

Впервые поставленный балетмейстером Й. Хасрайтером в Вене в 1888 году, балет «Фея кукол» получил довольно широкое признание зрителей. Десятью годами позже, в 1898 году, он был поставлен в Москве балетмейстером Хосе Мендосом, а в 1899 году шел на сцене Михайловского театра в Петербурге с измененным названием «Королева кукол». В начале XX века — в 1903 году — к сюжету «Феи кукол» вновь обратились работавшие тогда балетмейстерами в Императорском Мариинском театре братья Николай Густавович и Сергей Густавович Легат. В своей постановке они использовали помимо музыки Й. Байера произведения других композиторов. Например, «Марш солдатиков» был поставлен на музыку П. И. Чайковского, «Русская» — на музыку А. Г. Рубинштейна, вариация Бебе была сочинена на «Музыкальную табакерку» А. К. Лядова, а Р. Дриго написал музыку к Pas de trois. Яркие красочные декорации и костюмы Л. С. Бакста способствовали большому успеху у публики.

Много лет спустя, в 1990 году, «Фею кукол» заново поставил для учащихся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой блистательный танцовщик и балетмейстер, художественный руководитель Академии К. М. Сергеев. Этот спектакль более десяти лет продержался в репертуаре Академии, доставляя удовольствие не только зрителям, но и самим исполнителям.

«Арлекинада». Композитор Риккардо Дриго, хореография Мариуса Петипа.

В XVI веке в европейском театре и в особенности во Франции получил широкое распространение жанр итальянской комедии масок (commedia dell'arte). Сюжетом таких представлений служили любовные приключения молодых людей, всегда заканчивавшиеся счастливым финалом для влюбленных. На протяжении почти двух столетий существования итальянской комедии масок характер одного из главных ее персонажей — Арлекина — претерпел значительные изменения. Из деревенского увальня и простака-слуги он превратился сначала в ловкого, хитрого и язвительного интригана, а затем, в конце XVIII века, в удачливого любовника, сменив залатанные штаны и холщовую рубаху на изящный костюм.

Новая волна интереса к балагану, арлекинаде и эксцентрике вспыхнула в европейском и русском искусстве в начале XX века. Возведенные на другой эстетический уровень, преломленные сквозь призму ииого мировоззрения, персонажи комедии дель арте ожили в творчестве многих художников, поэтов и композиторов Серебряного века.

Яркая театральность жанра арлекинады привлекла и М. Петипа. В 1900 году он поставил двухактный спектакль «Арлекинада» на музыку Р. Дриго для Эрмитажного театра. В спектакле было двенадцать сольных и массовых танцевальных номеров разнообразного плана — как классического, так и характерного. Коломбину танцевала М. Ф. Кшесинская, Пьеретту — О. И. Преображенская, Арлекина — Г. Г. Кякшт. Забавный сюжет балета, мастерская хореография и великолепные исполнители произвели на публику прекрасное впечатление. В немалой степени успеху балета способствовала написанная Р. Дриго мелодичная и удобная для танца музыка.

Р. Дриго (1846–1930), итальянский композитор и дирижер, был в 1879 году приглашен дирекцией императорских театров на должность оперного дирижера в Петербурге, а с 1886 года он стал главным дирижером балета Мариинского театра. Под его руководством прошли первые постановки монументальных балетов М. Петипа на музыку П. И. Чайковского («Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро») и А. К. Глазунова («Раймонда»). Сочиненные им балеты «Очарованный лес» (1887), «Талисман» (1889), «Волшебная флейта» (1893), «Пробуждение Флоры» (1894), «Арлекинада» (1900) в хореографии М. Петипа и Л. Иванова и др. пользовались большой популярностью у публики. Несмотря на то что музыка Р. Дриго в целом не претендует на самостоятельное значение, она обладает рядом достоинств, в числе которых так необходимая балету четкая ритмика, мелодичность, яркая образность.

Балет «Арлекинада» выдержал много постановок в России и за рубежом. Он шел на сцене Мариинского театра в том же 1900 году, в Большом театре Москвы под названием «Миллионы Арлекина» в постановке А. А. Горского (1907) и В. А. Рябцева (1924). В Ленинграде он возобновлялся в 1933 году на сцене Малого оперного театра в редакции Ф. В. Лопухова, возглавлявшего в те годы балетную труппу театра, а сорок лет спустя — в 1975 году — в редакции П. А. Гусева. Отдал дань музыке Р. Дриго и Дж. Баланчин, осуществивший постановку «Арлекинады» в Нью-Йорке в 1965 году.

Искрометное, виртуозное Pas de deux из балета «Арлекинада» прочно вошло в репертуар исполнителей. Его часто танцуют в концертных программах и на различных международных конкурсах.

«Конек-Горбунок». Композитор Цезарь Пуни (Чезаре Пуньи), хореография Артюра Сен-Леона.

С 1859 по 1869 год балет Петербургского Императорского театра возглавлял Артюр Сен-Леон (1821–1870), французский артист балета, балетмейстер, педагог, скрипач и композитор. За эти годы он поставил несколько балетов, среди которых наиболее значительным был спектакль «Конек-Горбунок» (1864). Творчество Сен-Леона заметно обогатило хореографическое искусство, его находки в области классического и характерного танцев, развернутых ансамблей способствовали развитию танцевальной техники и в большой мере предвосхитили эпоху М. Петипа.

В основу либретто «Конька-Горбунка» легла одноименная сказка П. П. Ершова, правда, до известной степени переделанная. Это было первое за несколько десятилетий обращение к русской теме в балетном искусстве. Впрочем, назвать «Конек-Горбунок» национальным балетом было бы преувеличением, так как в музыке Ц. Пуни национальный колорит не проявился. Тем не менее спектакль произвел на петербургских зрителей весьма благоприятное впечатление благодаря целому ряду достоинств, в числе которых — обилие эффектных танцев, классических и характерных, образная выразительность и пышность постановки, включающая в себя фантастические сцены подводного царства.

В немалой степени своим успехом спектакль обязан и музыке Ц. Пуни (1802?–1870). Ц. Пуни был связан с балетом на протяжении большей части своего творческого пути — для театров Милана, Лондона, Парижа и Петербурга он написал более трехсот балетов. Обладая огромным опытом работы в балетном театре, Пуни отлично понимал специфику танца, что наложило отпечаток на его музыку. Эффектная, театрализованная музыка этого композитора носит ярко выраженный танцевальный характер.

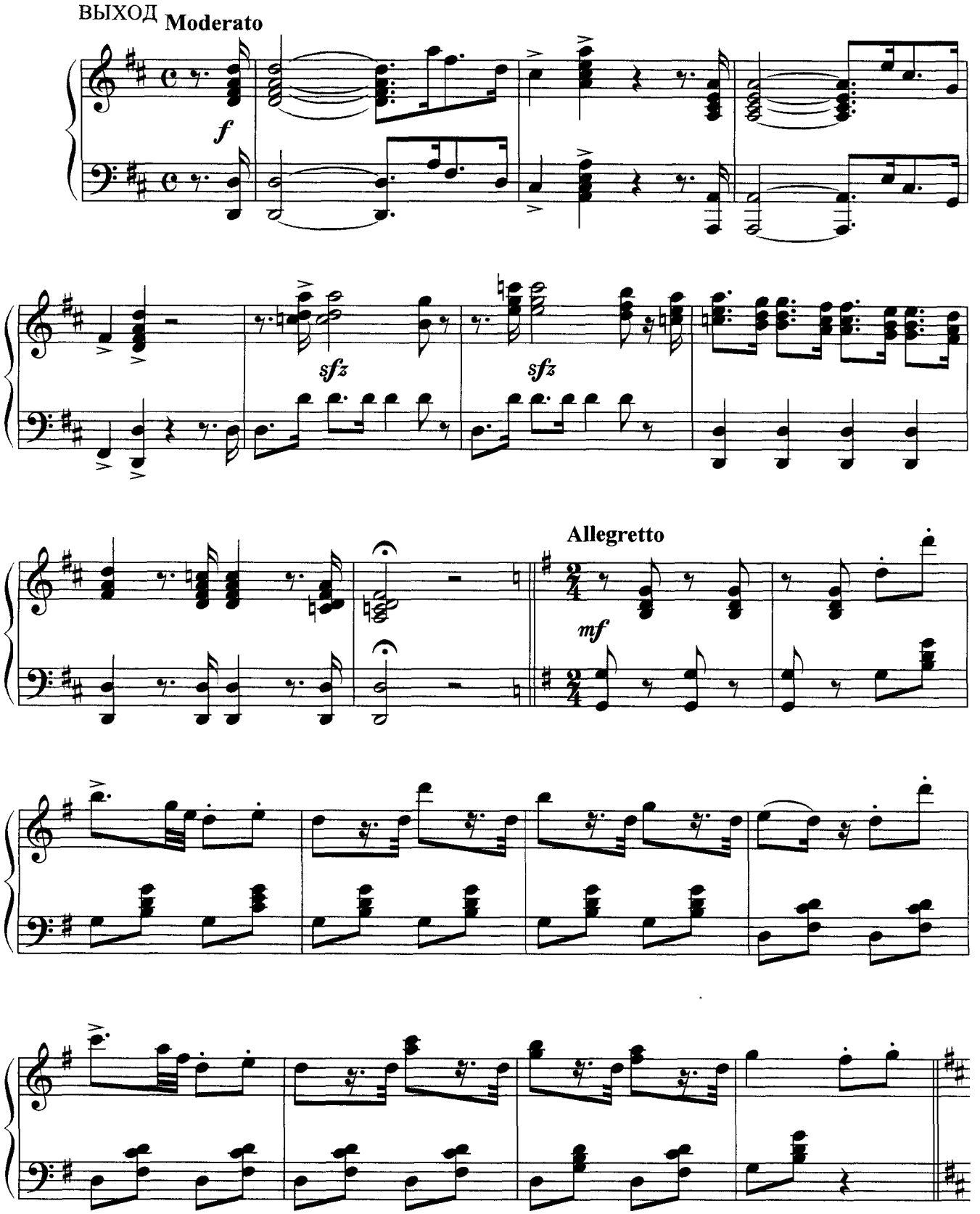
«Конек-Горбунок» держался на сценах Петербурга, Москвы и других городов очень долго. В 1895 году свою редакцию балета осуществил М. Петипа. Он привел хореографию в соответствие с духом времени и новейшими достижениями танца, заново поставив многие номера, такие, например, как танцы Фресок из второго акта, часто исполняемые самостоятельным номером в концертных отделениях. Несколько позднее, в 1901 году, «Конек-Горбунок» был поставлен в Москве на сцене Большого театра известным балетмейстером А. А. Горским. Новые редакции пополняли спектакль новыми эпизодами с использованием музыки других композиторов — А. Дворжака, А. К. Глазунова, П. И. Чайковского, Ф. Листа, Б. В. Асафьева, — что, с одной стороны, добавляло ему эклектичности с музыкальной точки зрения, но при этом разнообразило национальный колорит.

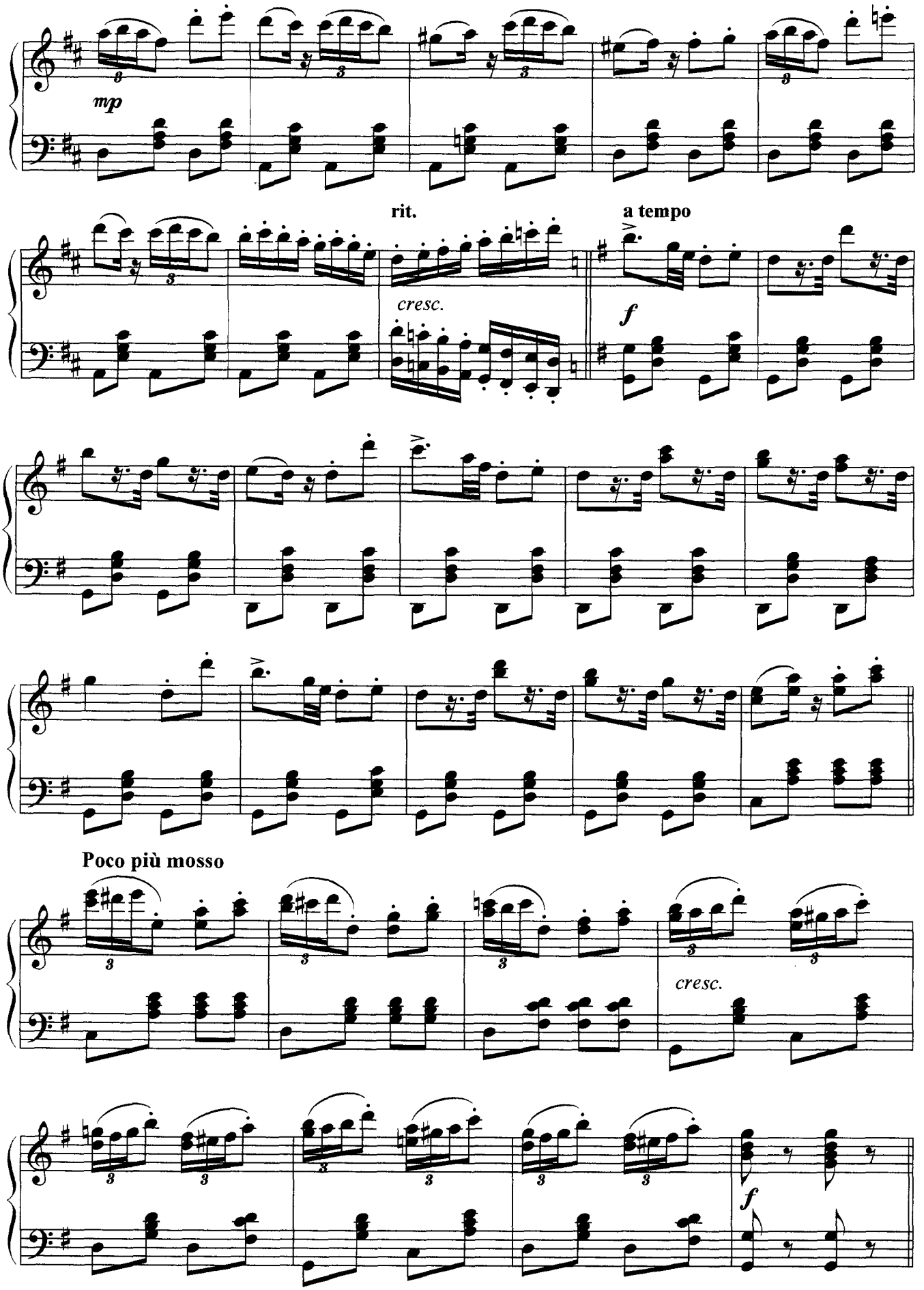
PAS DE DEUX

Из балета «Праздник цветов в Дженцано»

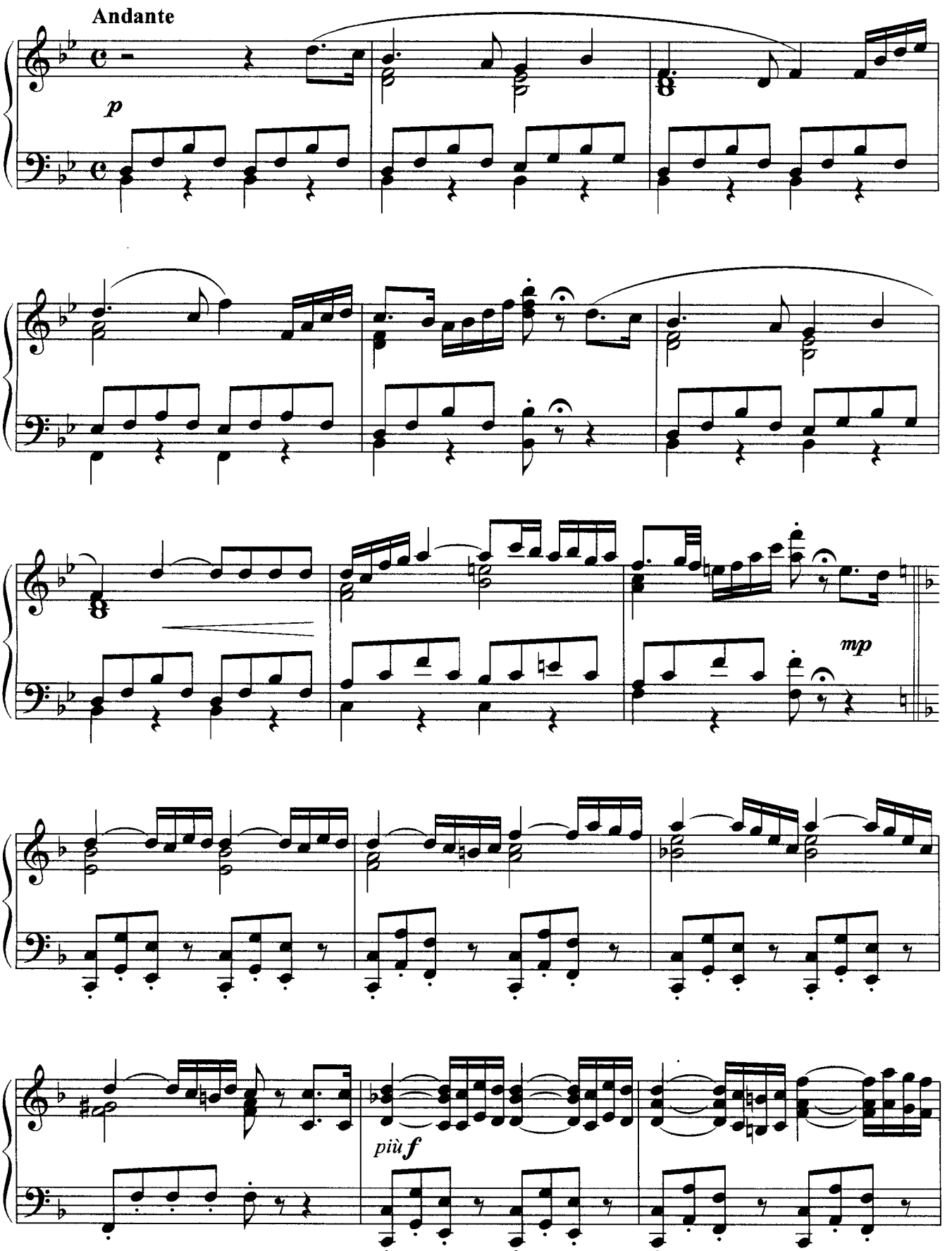
Э. ХЕЛЬСТЕД

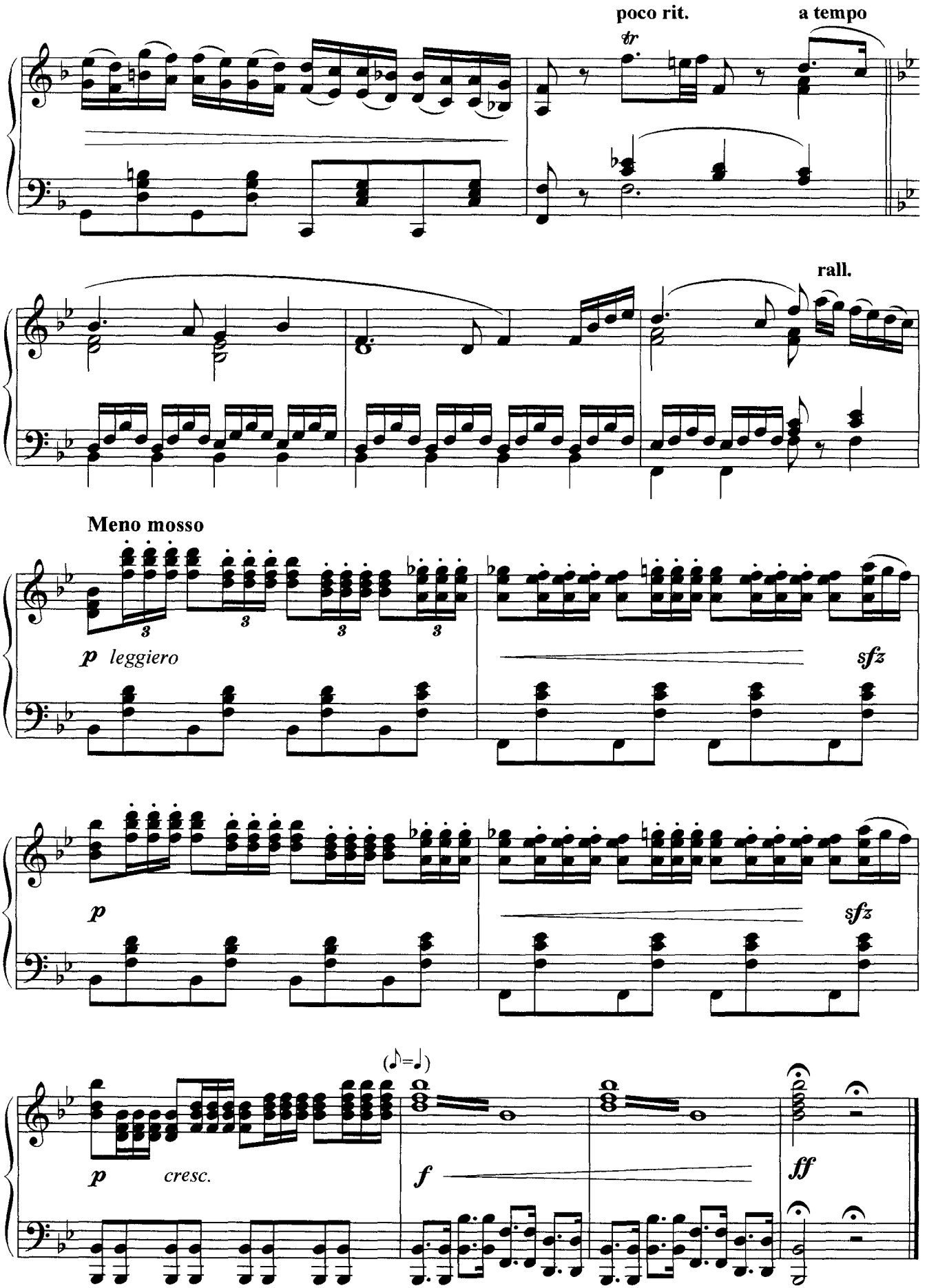
ВЫХОД И АДАЖИО



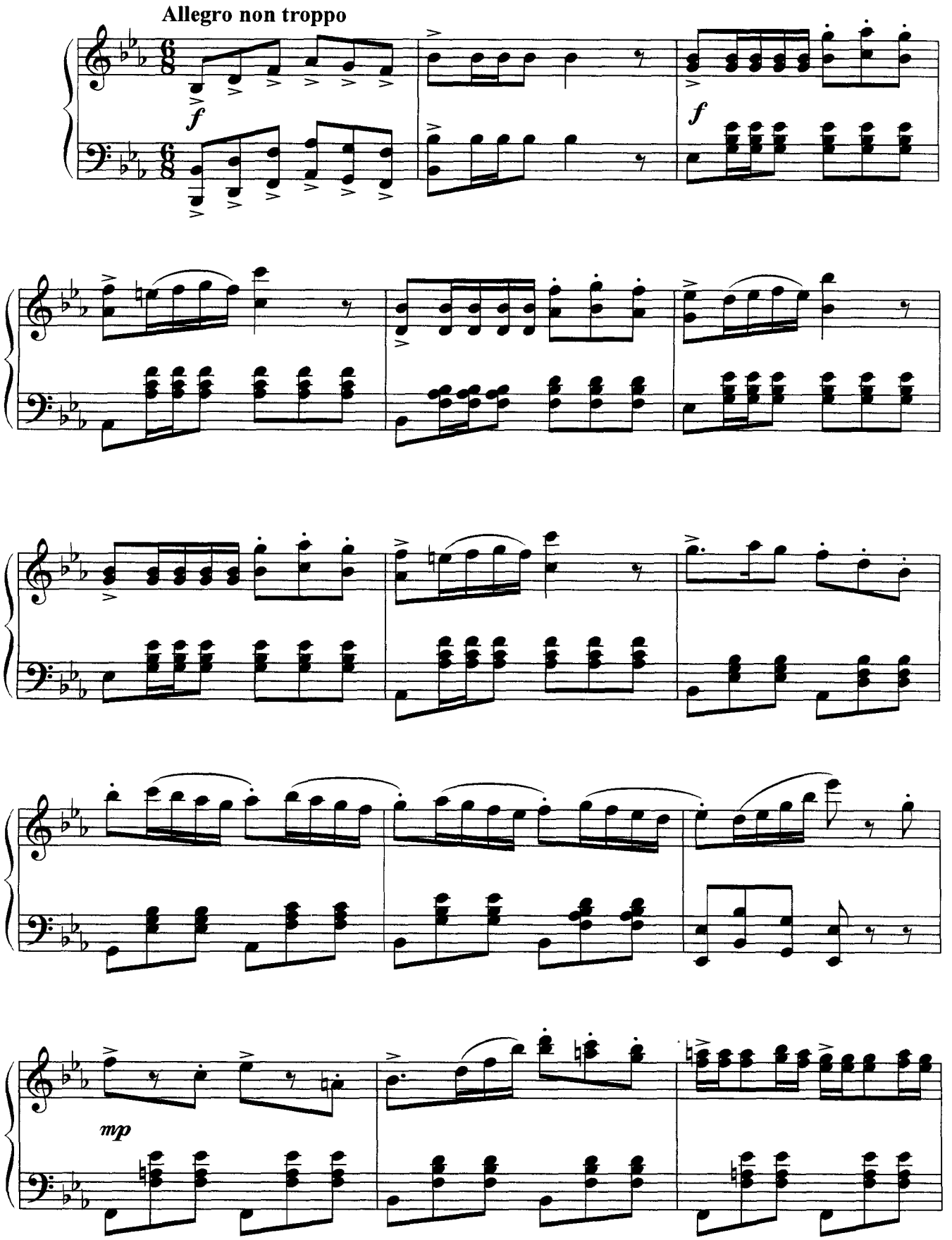

mp
rit.
a tempo
cresc.
f
Poco più mosso
cresc.
f

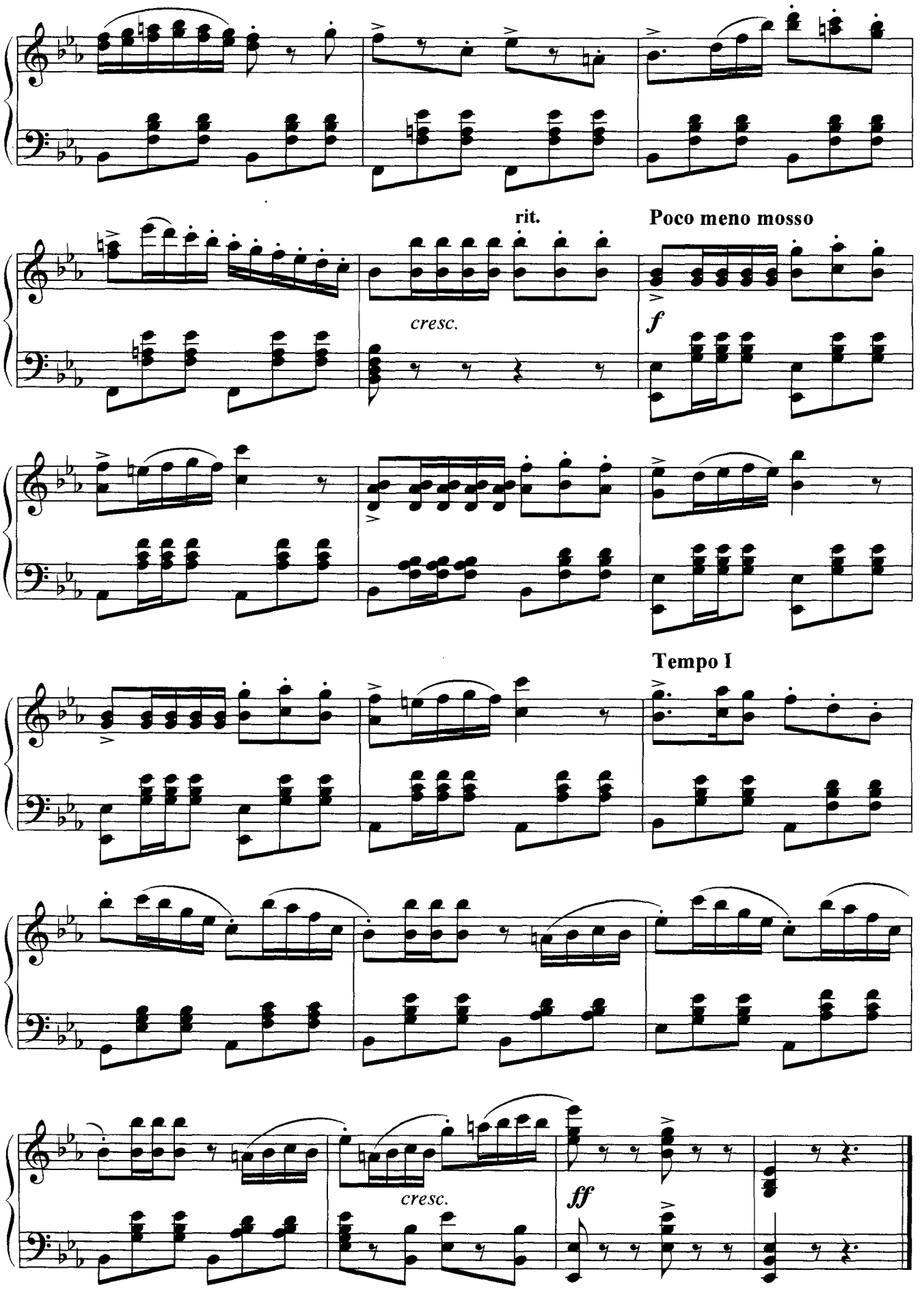
АДАЖИО



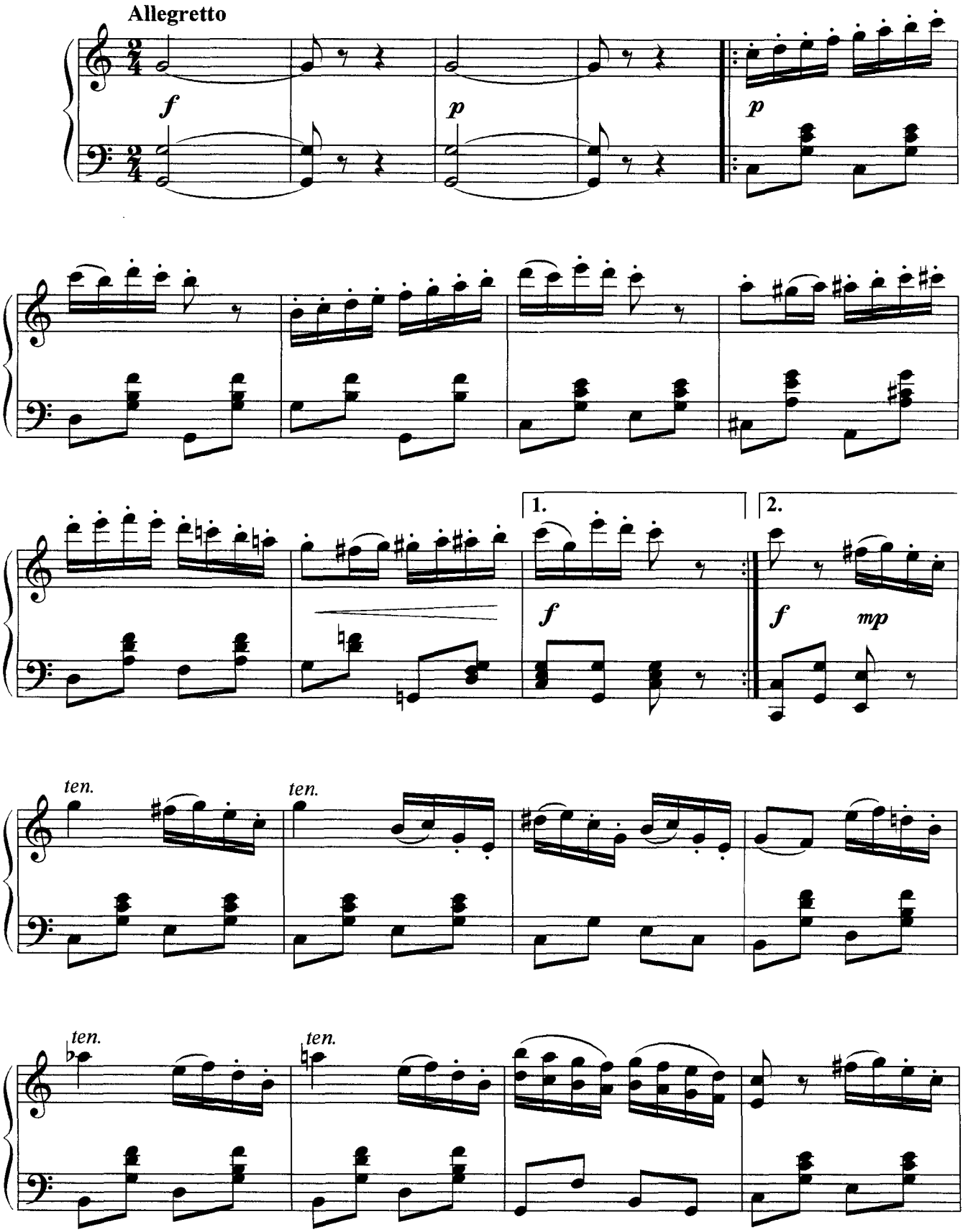

poco rit.
a tempo
tr
rall.
Meno mosso
p leggiero
sfz
p
sfz
(♪=♩)
p cresc.
f
ff

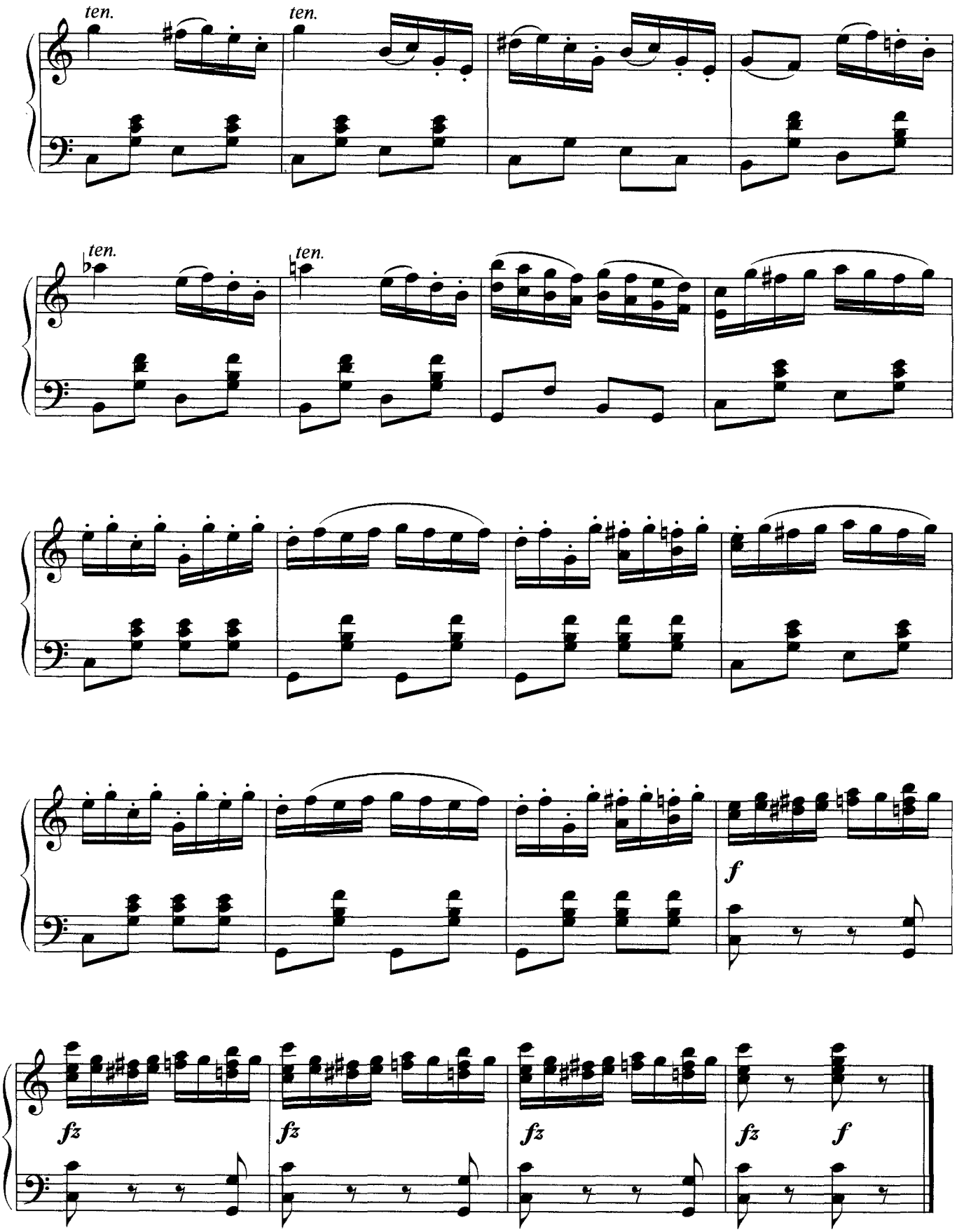
ВАРИАЦИЯ I



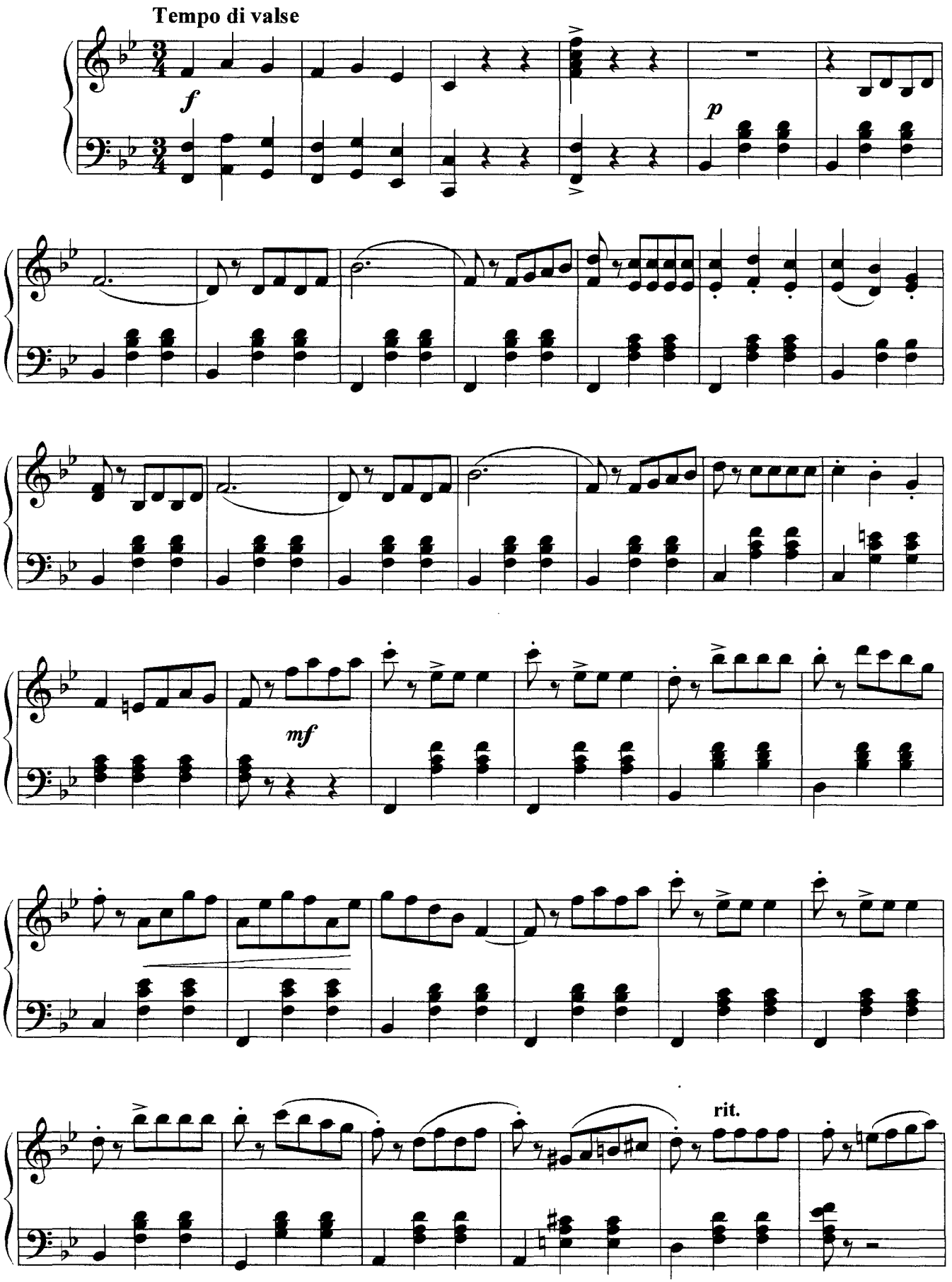

rit.
Poco meno mosso
cresc.
f
Tempo I
cresc.
ff

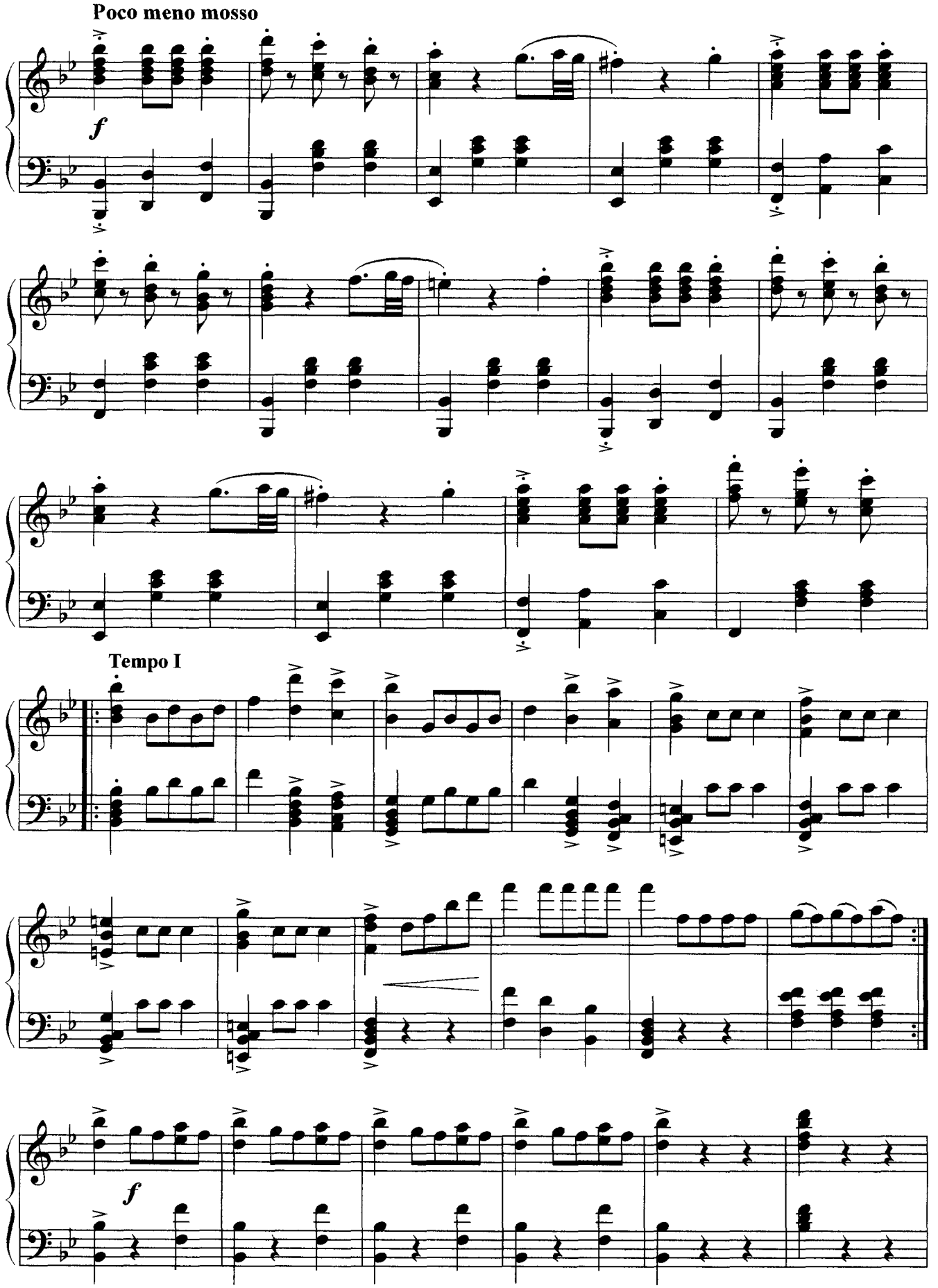
ВАРИАЦИЯ II



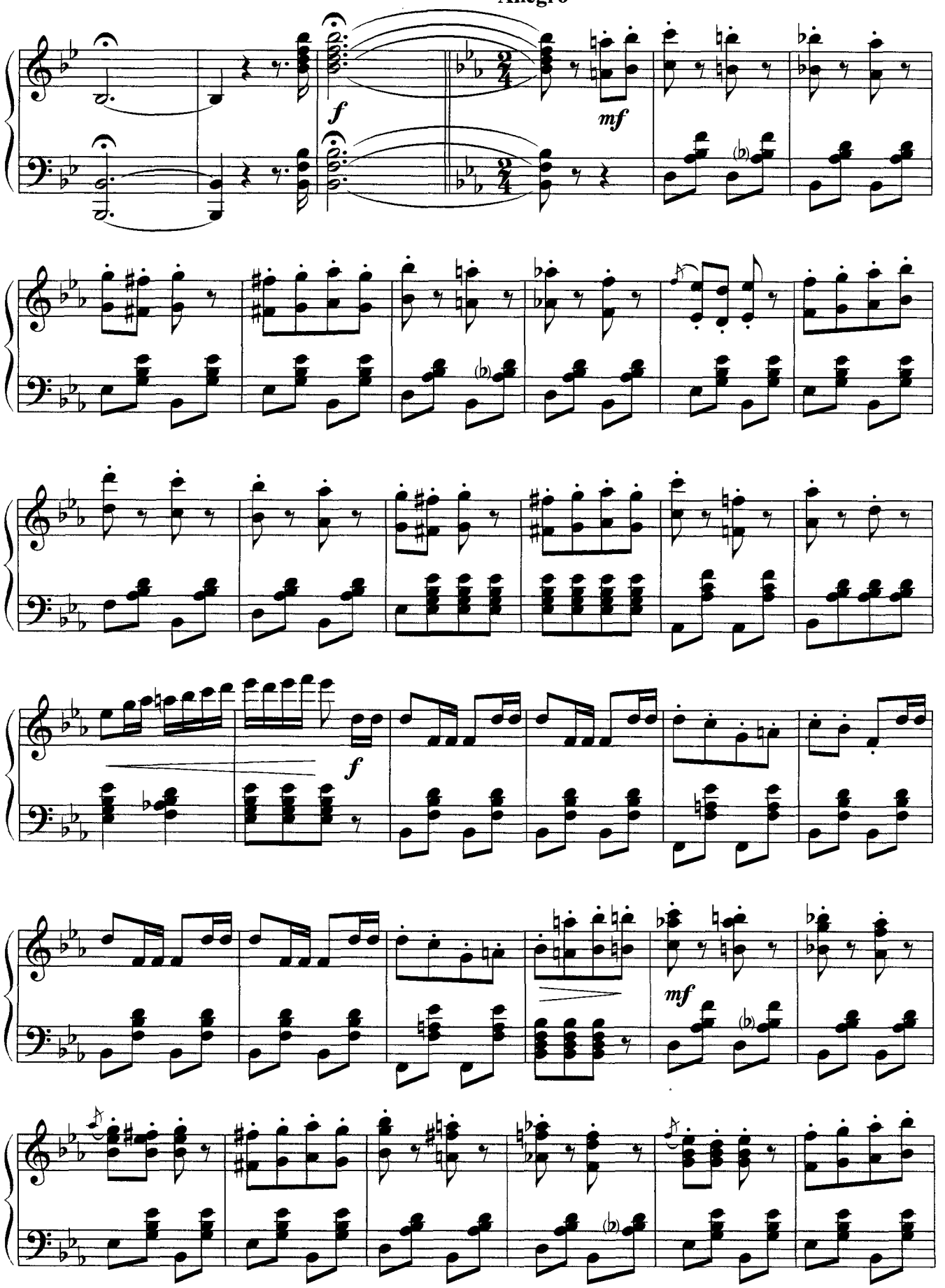

ten.
ten.
ten.
ten.
f
fz
fz
fz
fz
f

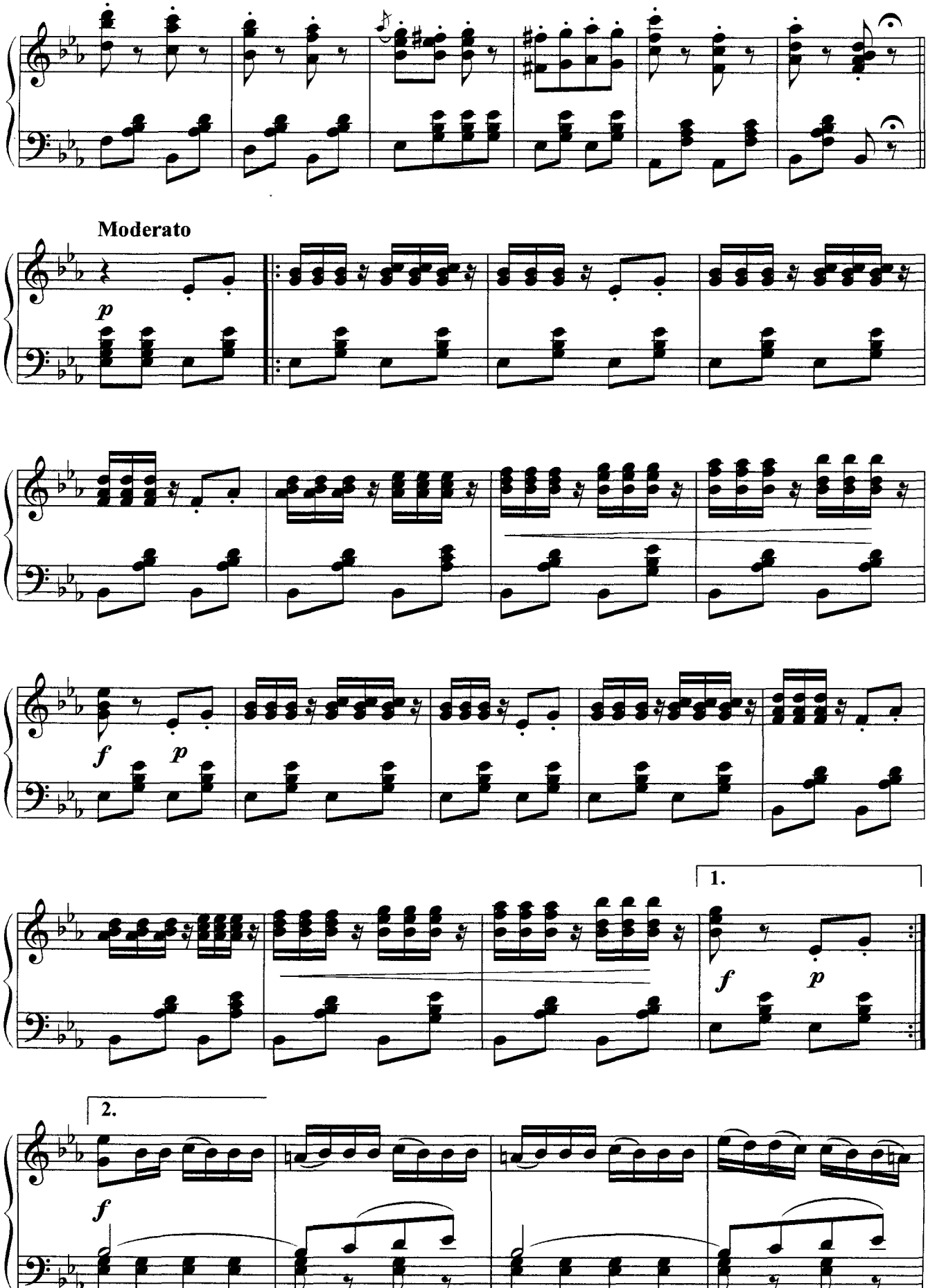
КОДА

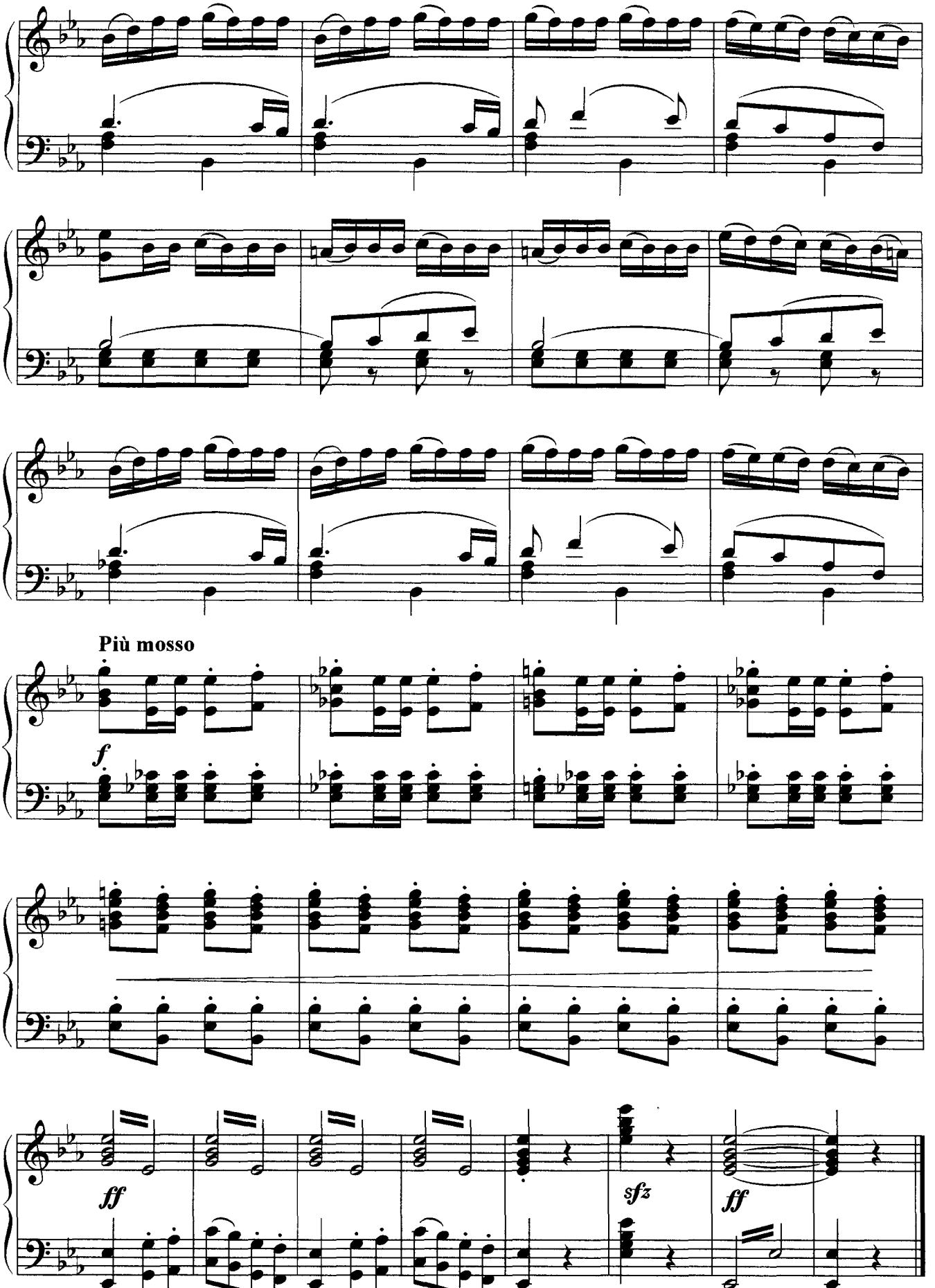



Poco meno mosso
f
Tempo I
f

Allegro




Moderato
p
f
p
1.
f
p
2.
f


Più mosso
f
ff
sfz
ff

PAS DE TROIS

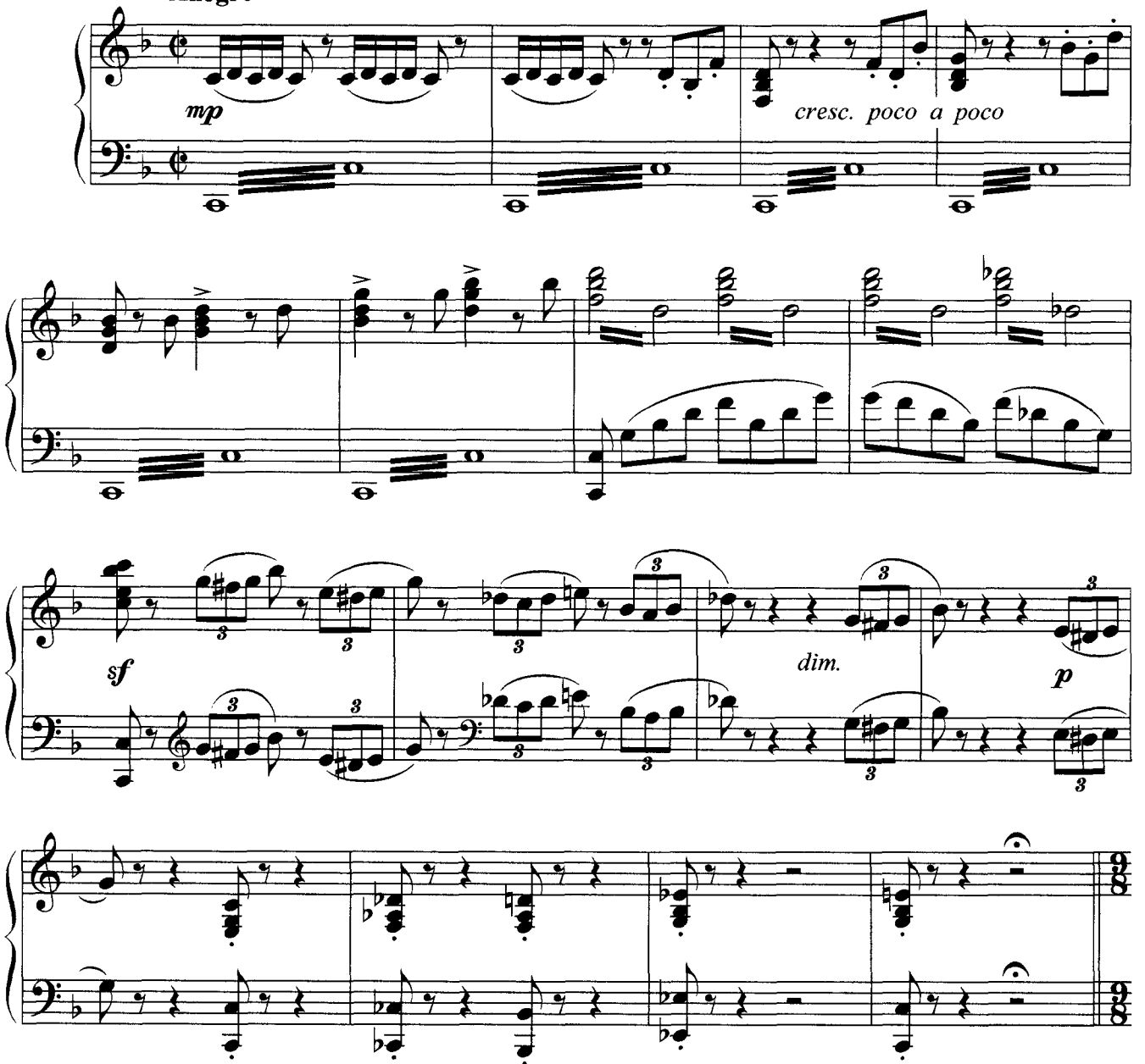
Из балета «Фея кукол»

Р. ДРИГО

ВЫХОД И АДАЖИО

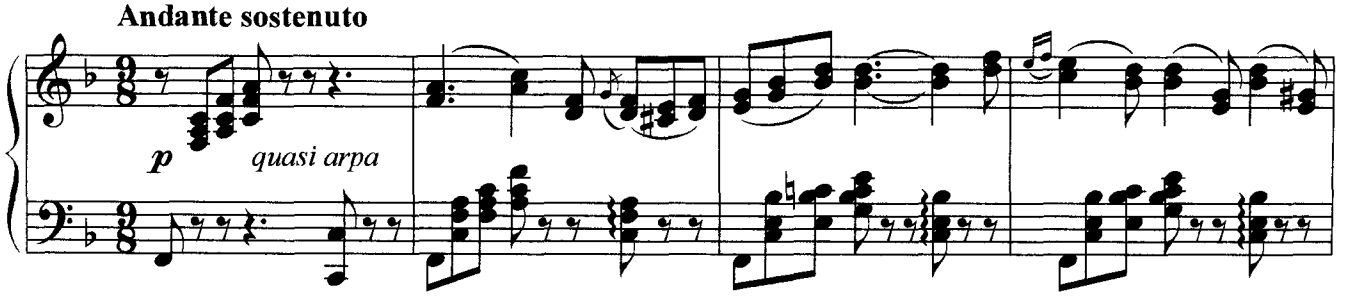
ВЫХОД

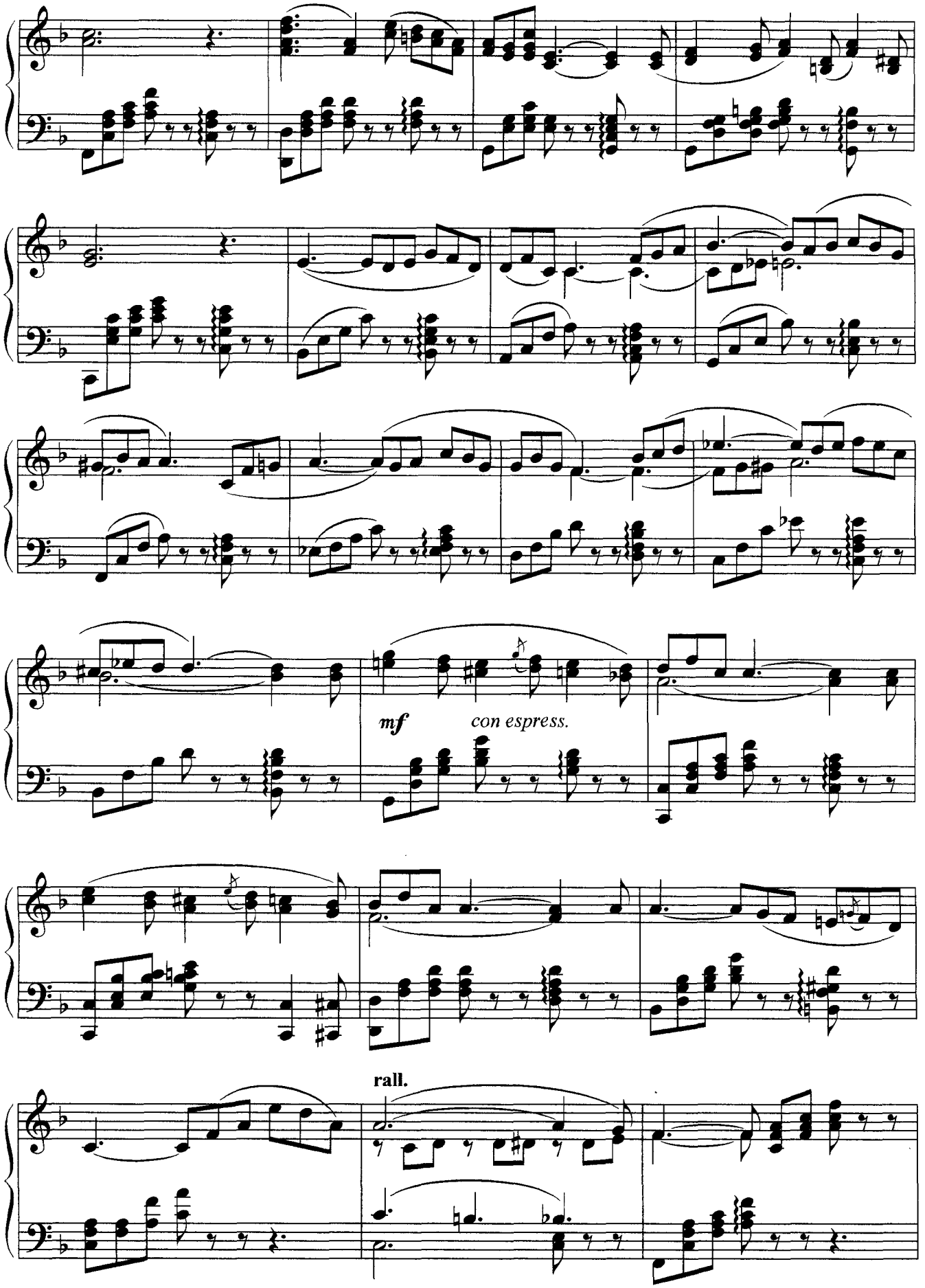
Allegro

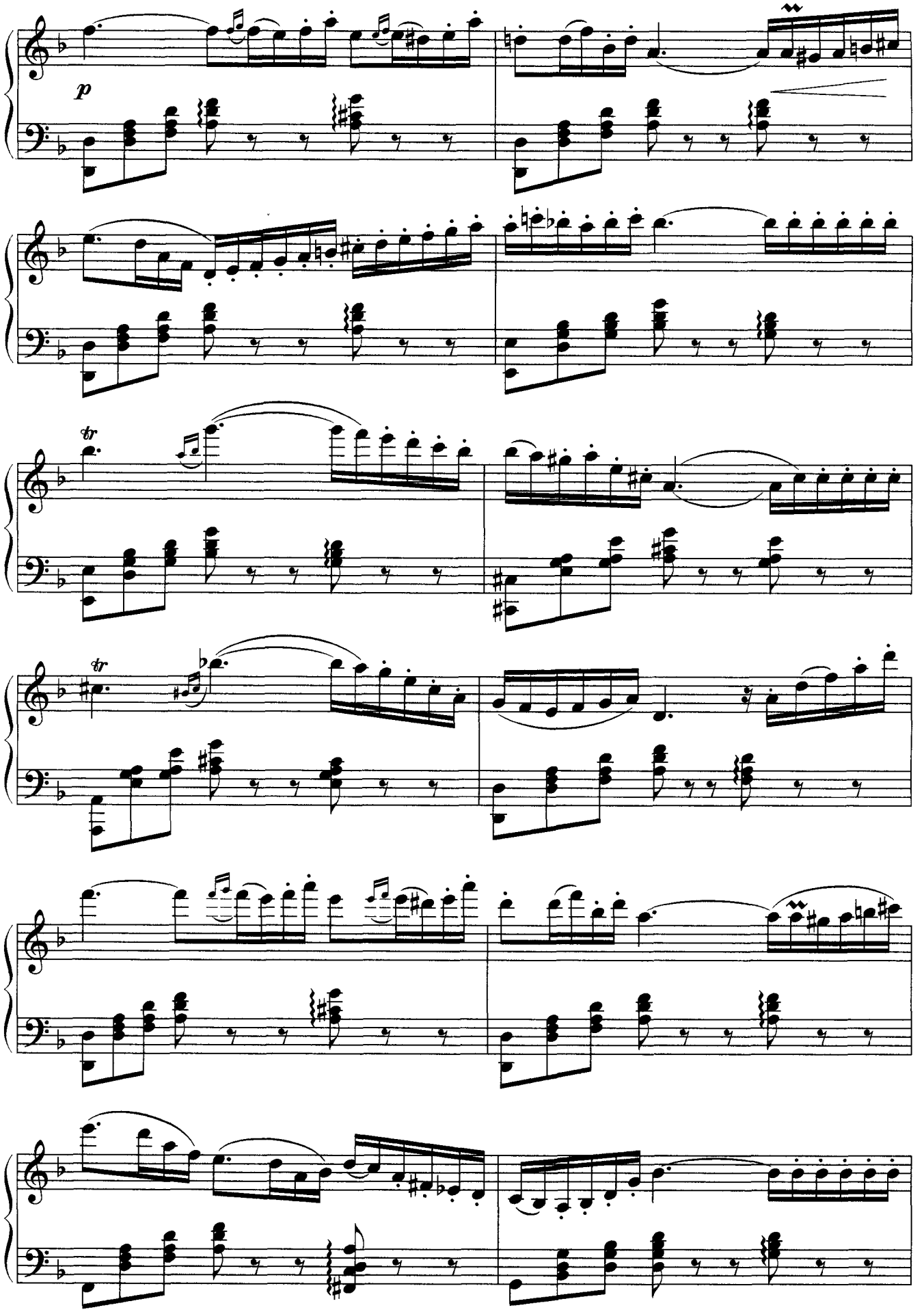


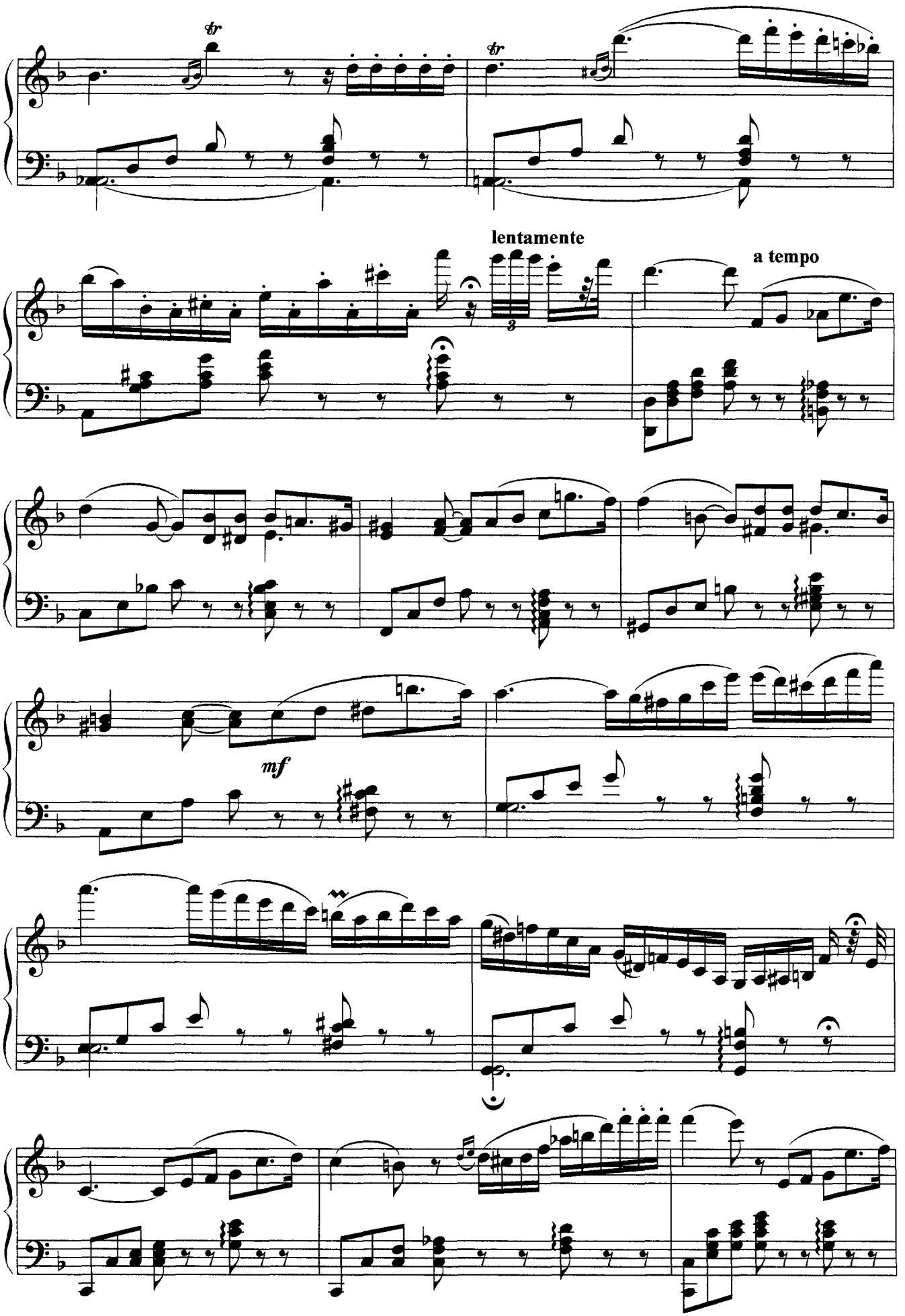
АДАЖИО

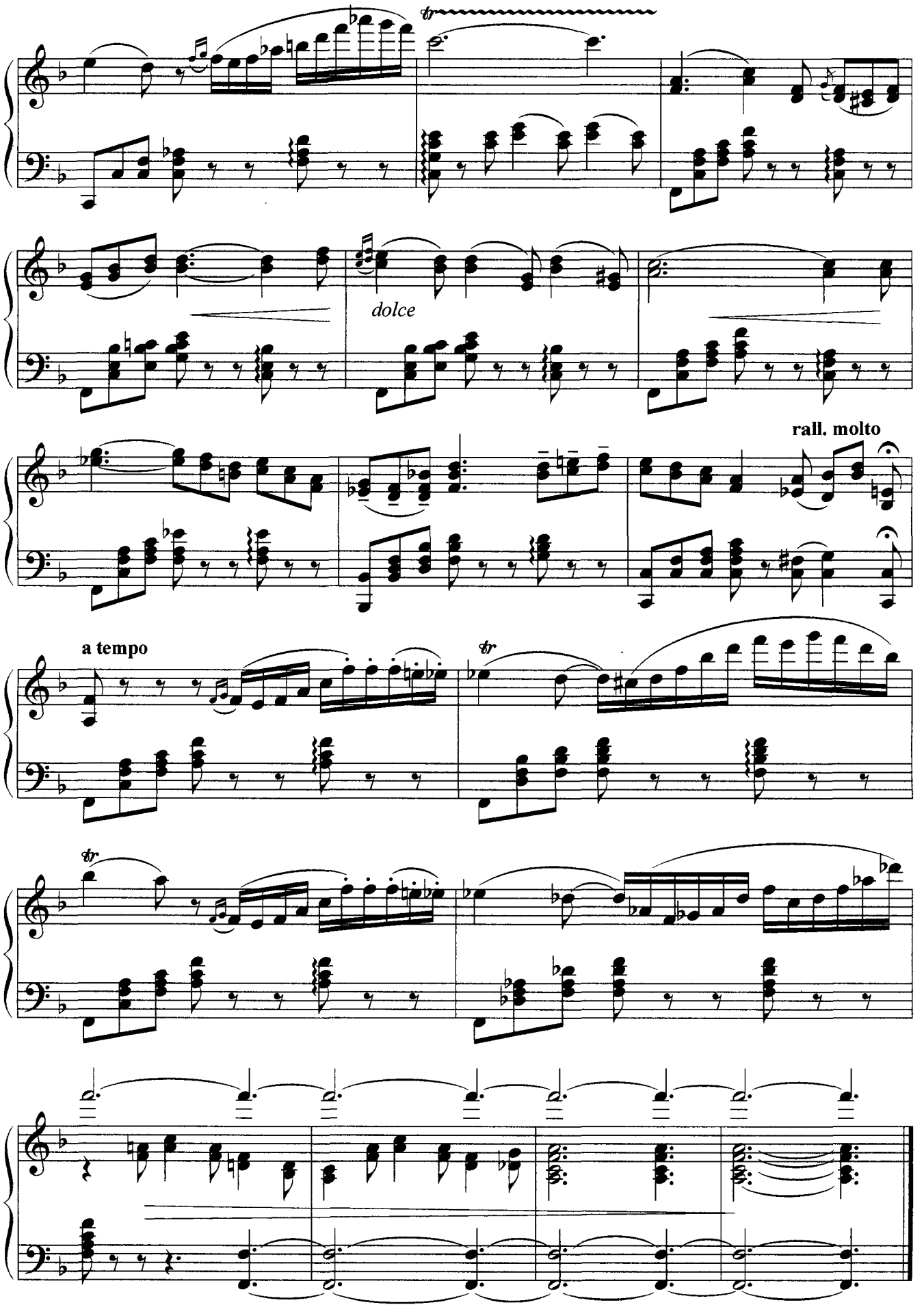
Andante sostenuto



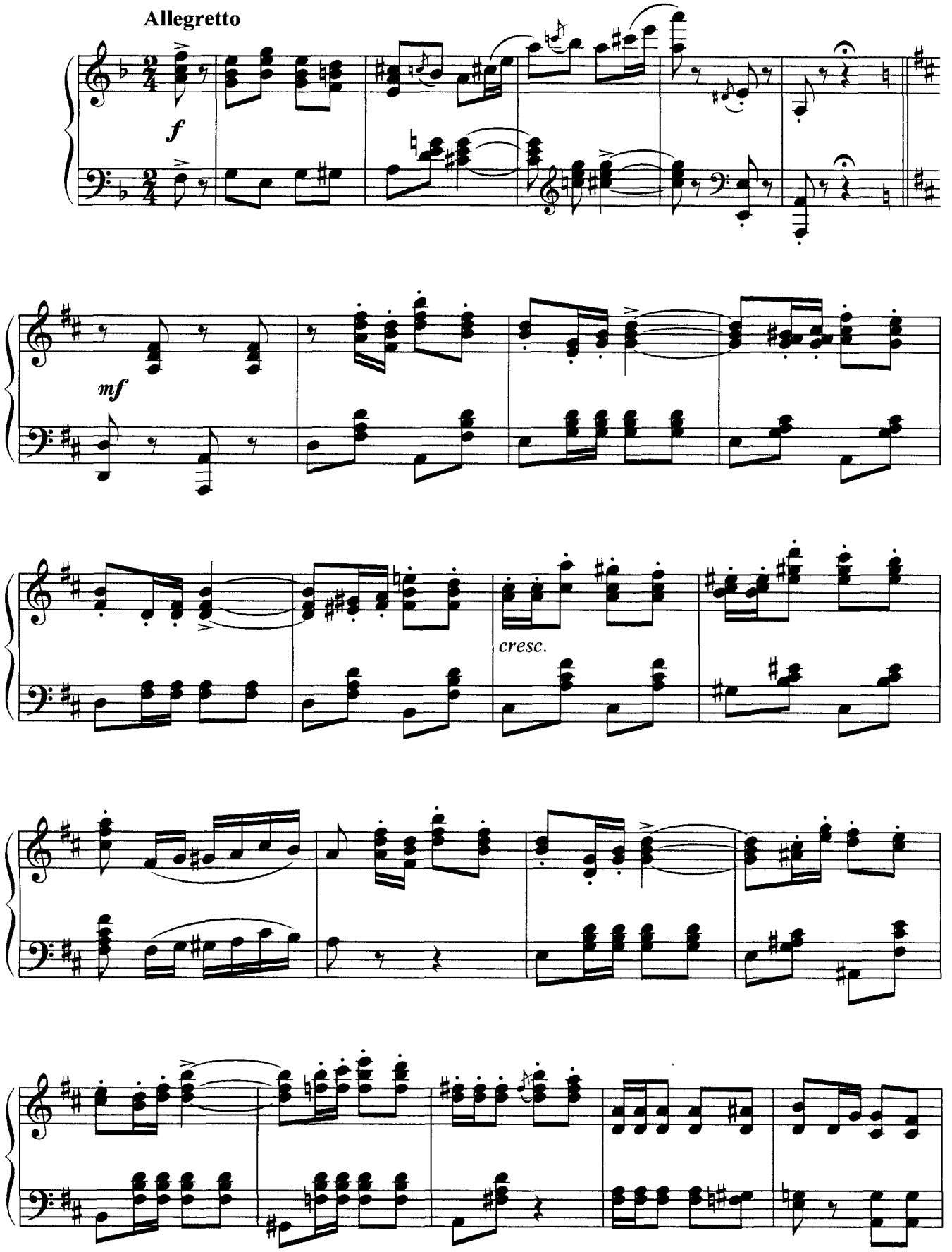

mf
con espress.
rall.

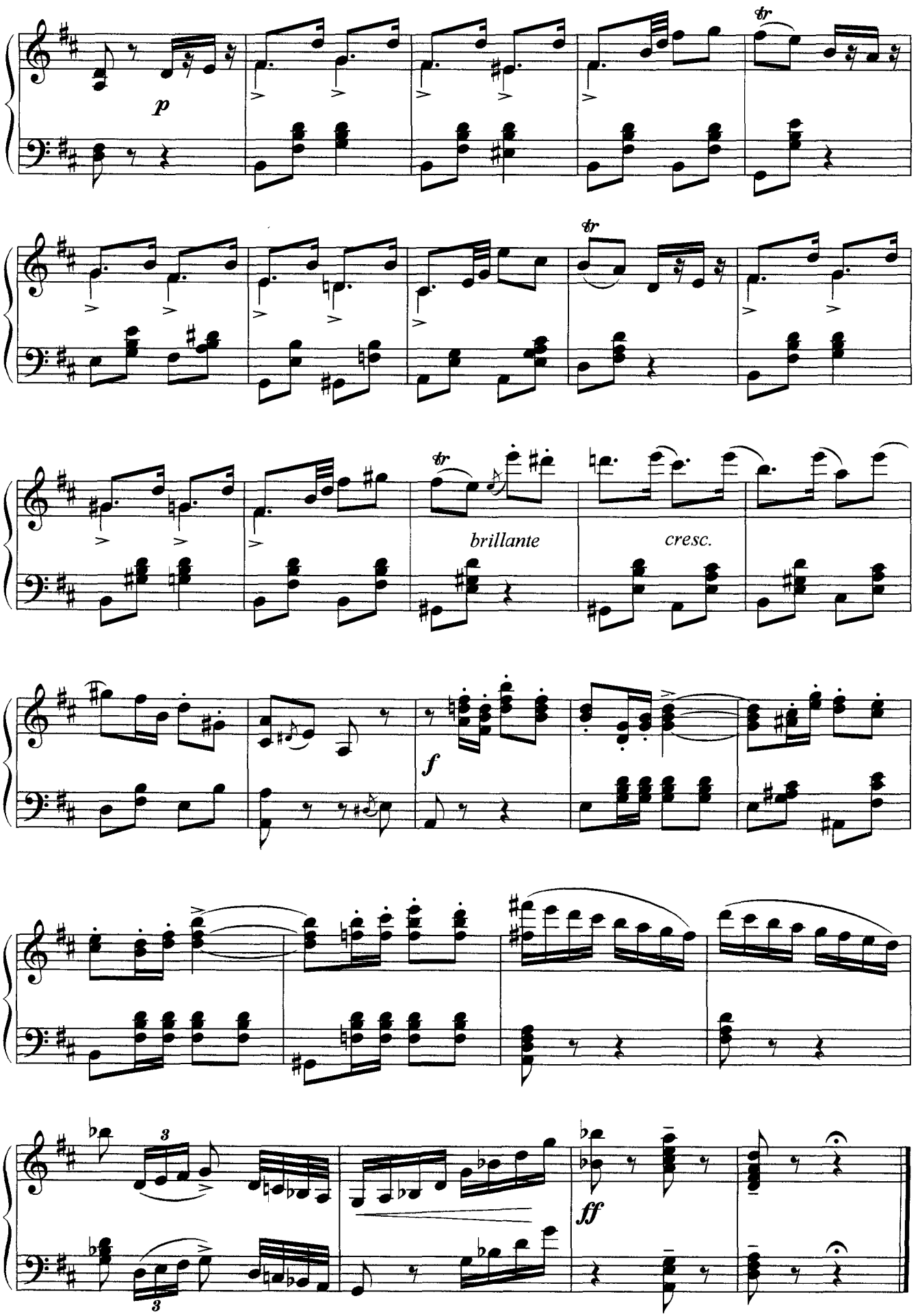

p
tr
tr


tr
tr
lentamente
a tempo
mf


tr
dolce
rall. molto
a tempo
tr
tr

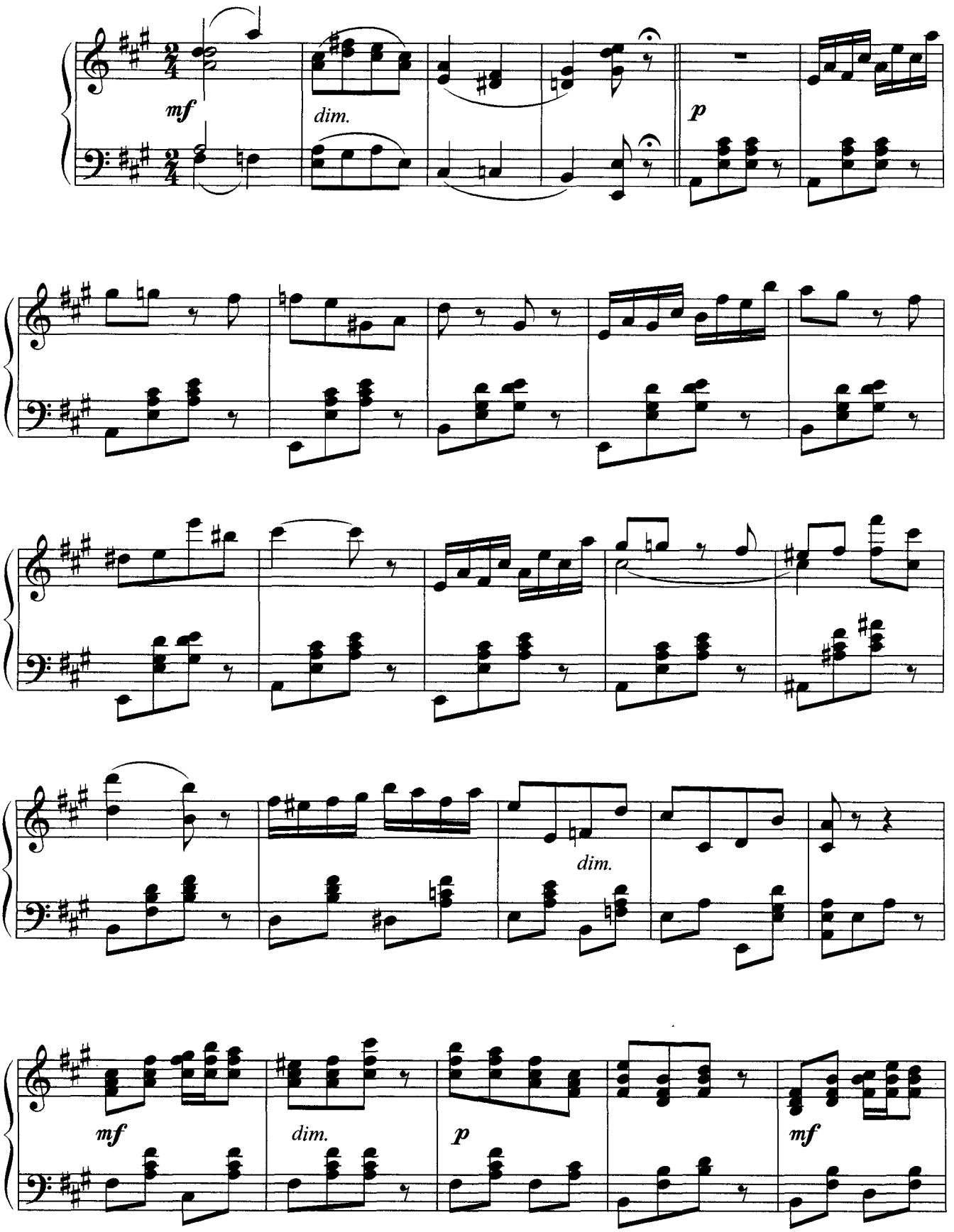
ВАРИАЦИЯ ДВУХ ПЬЕРО

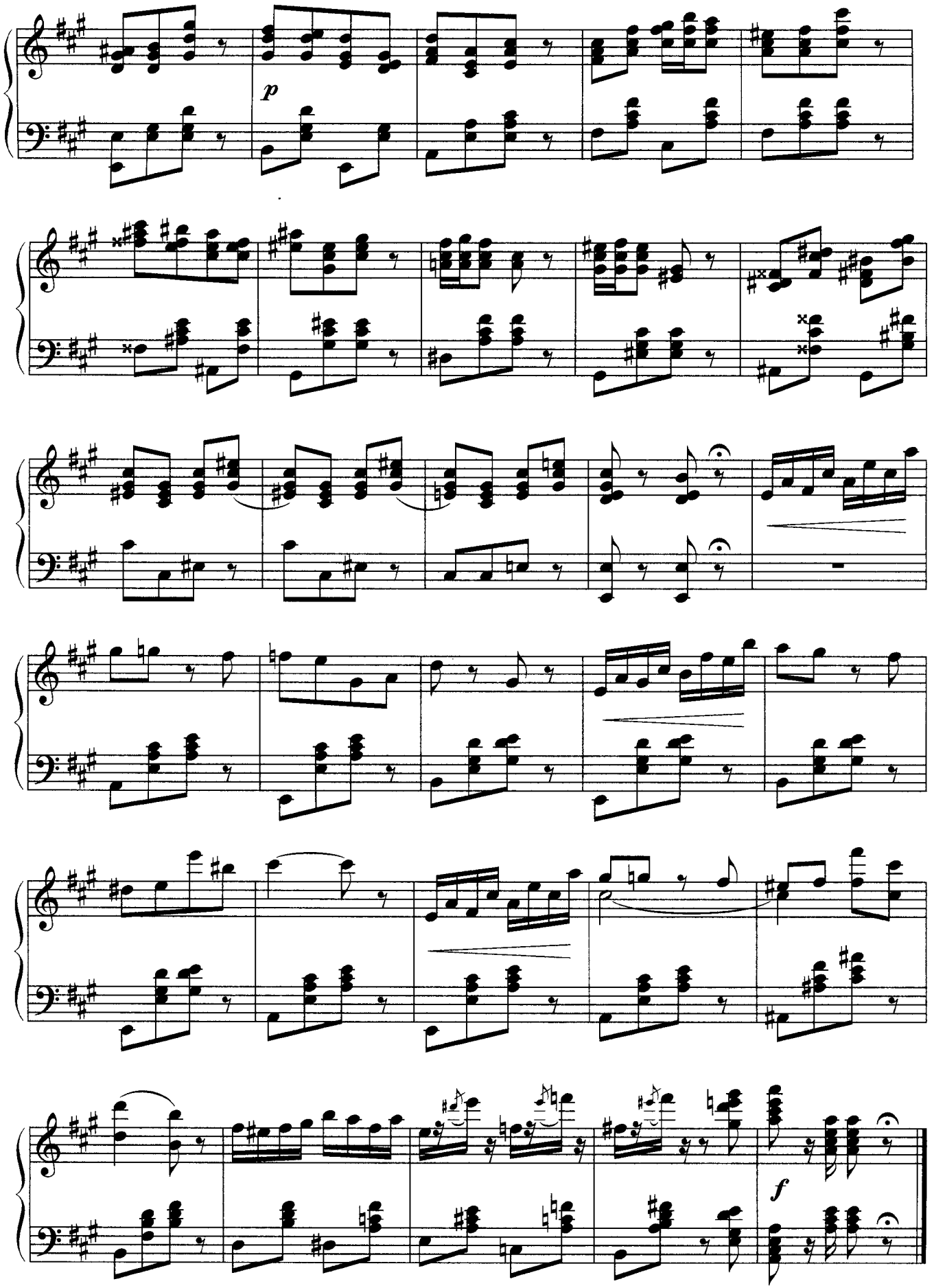



p
tr
tr
tr
brillante
cresc.
f
3
3
ff

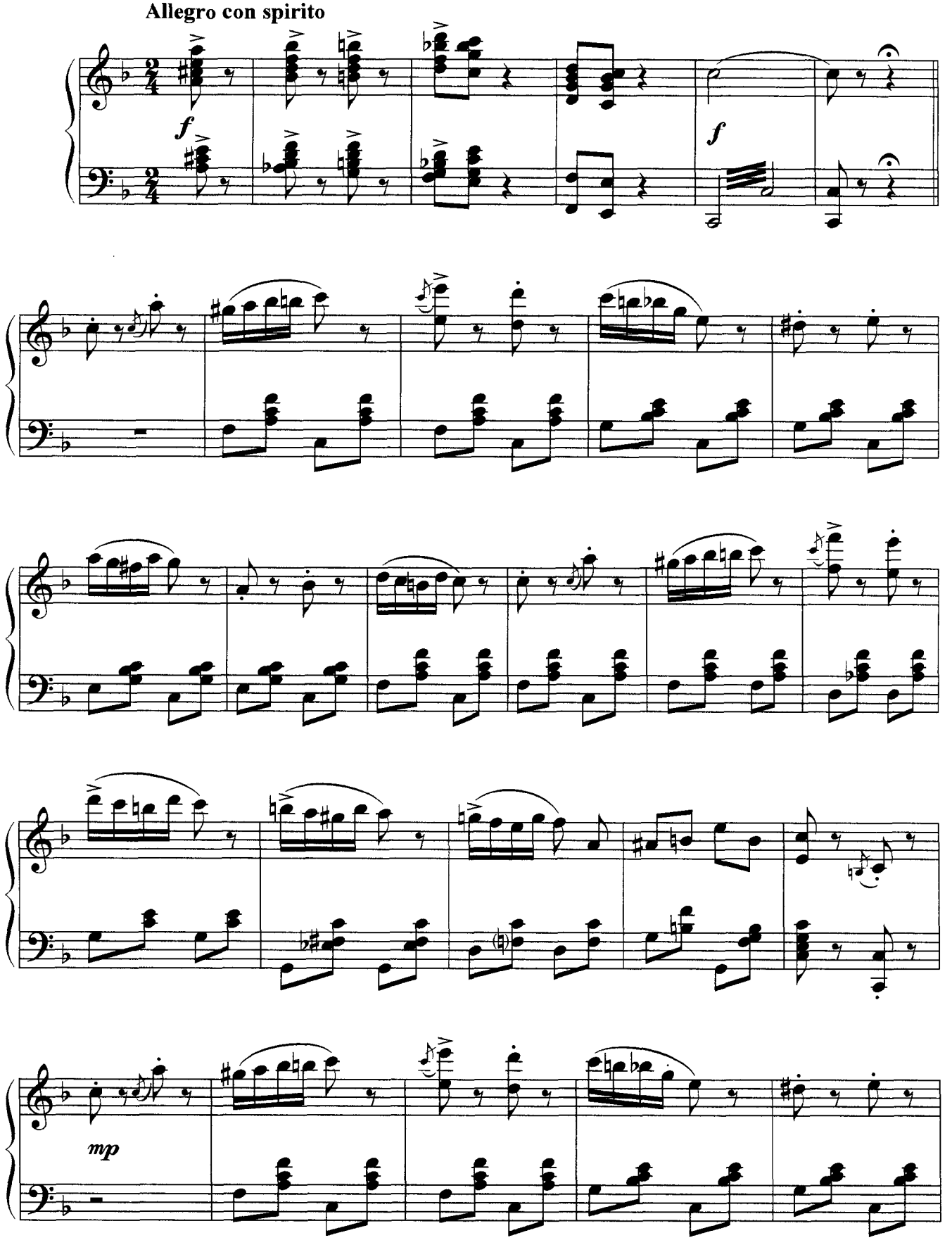
ВАРИАЦИЯ ФЕИ КУКОЛ
(«ПИЦЦИКАТО»)

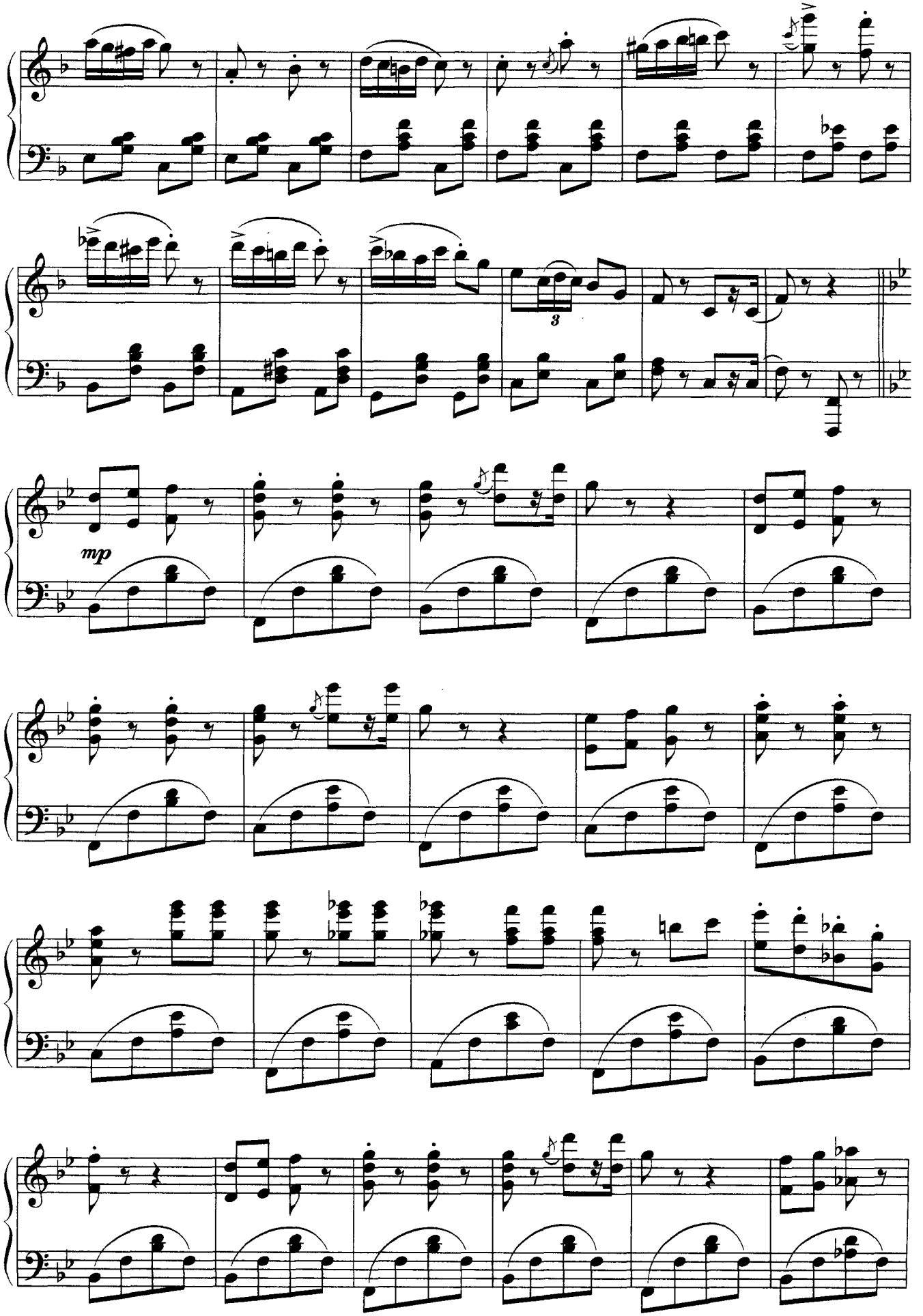
Moderato

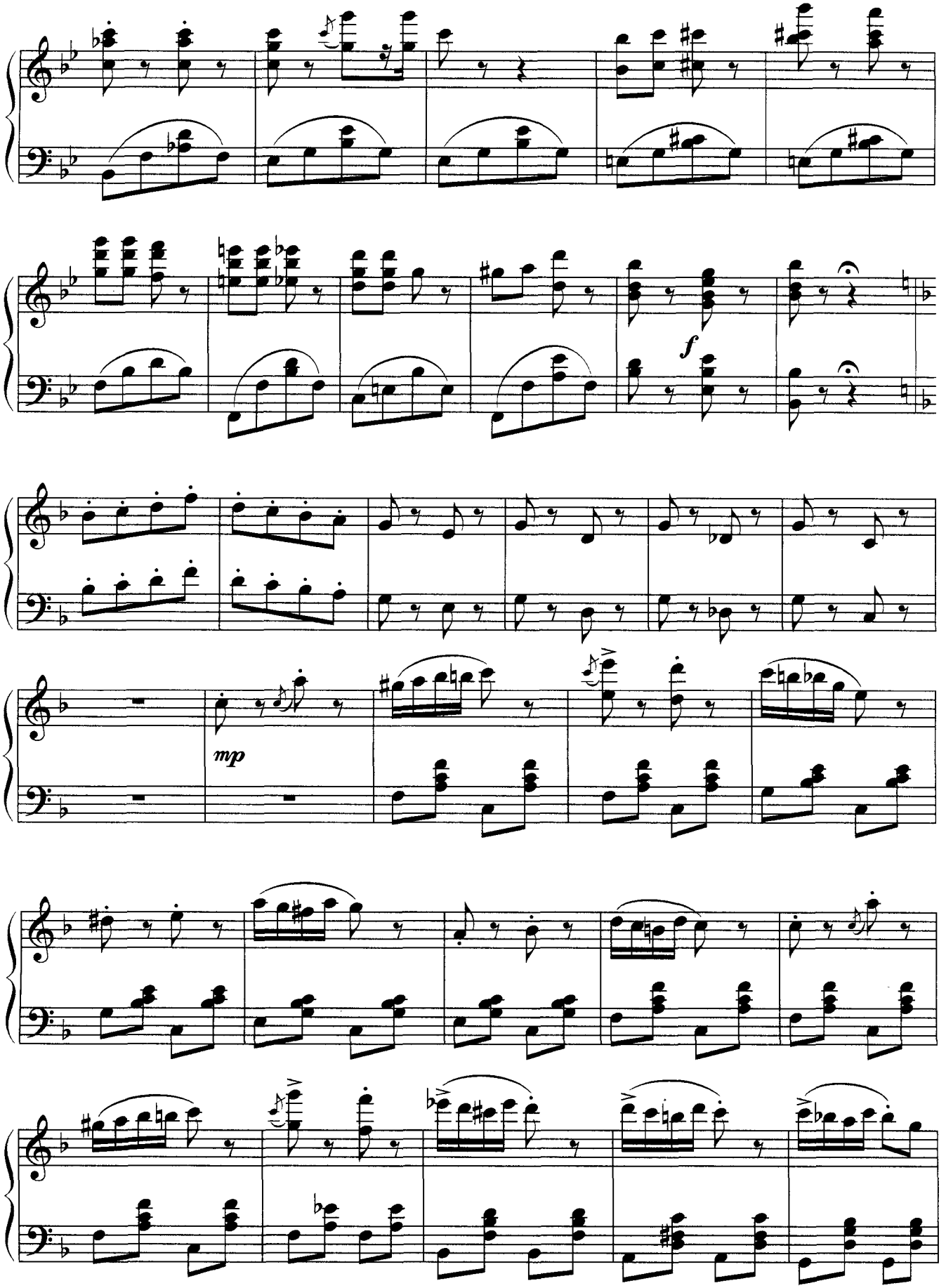


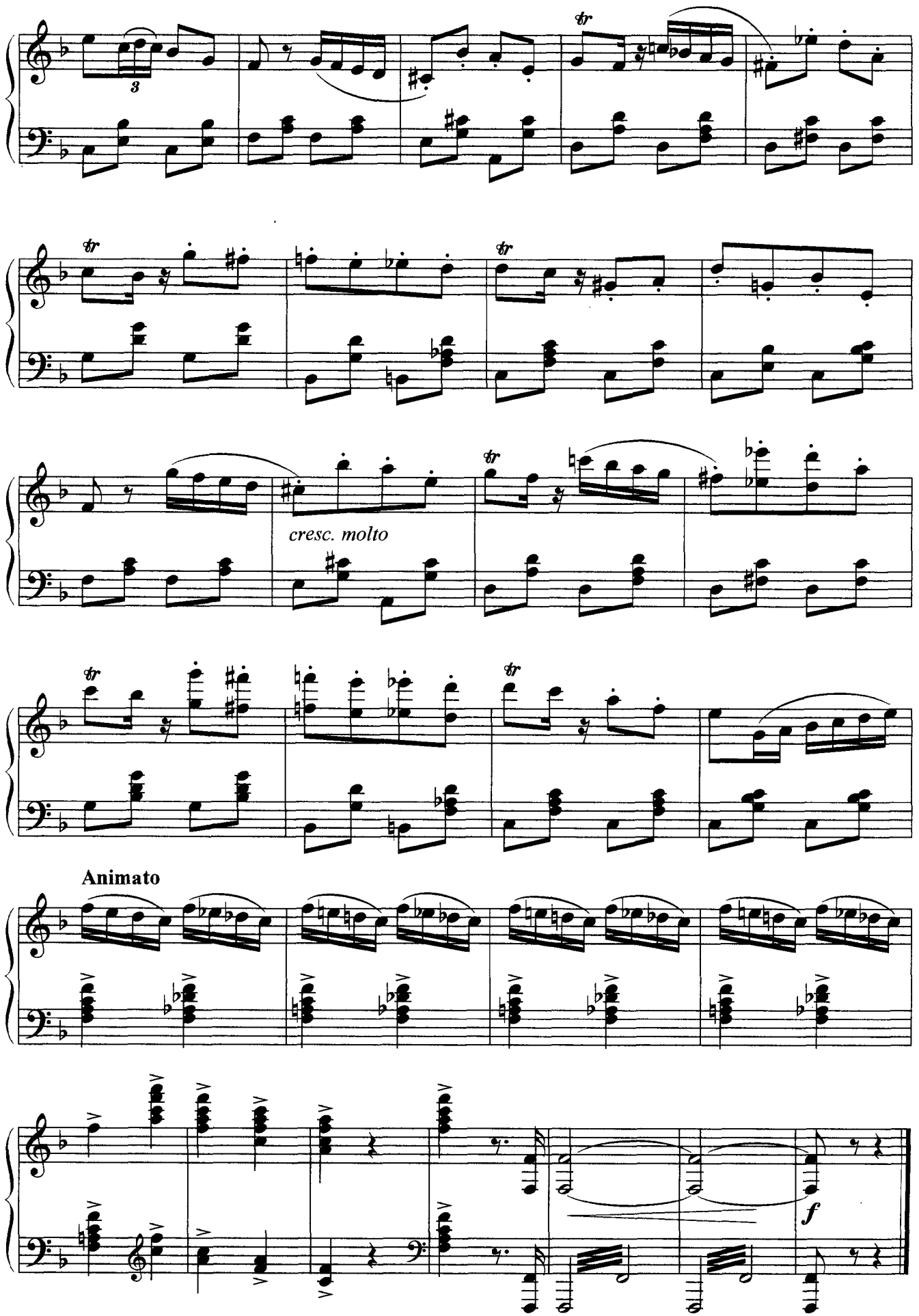

p
f

КОДА




3
mp


f
mp

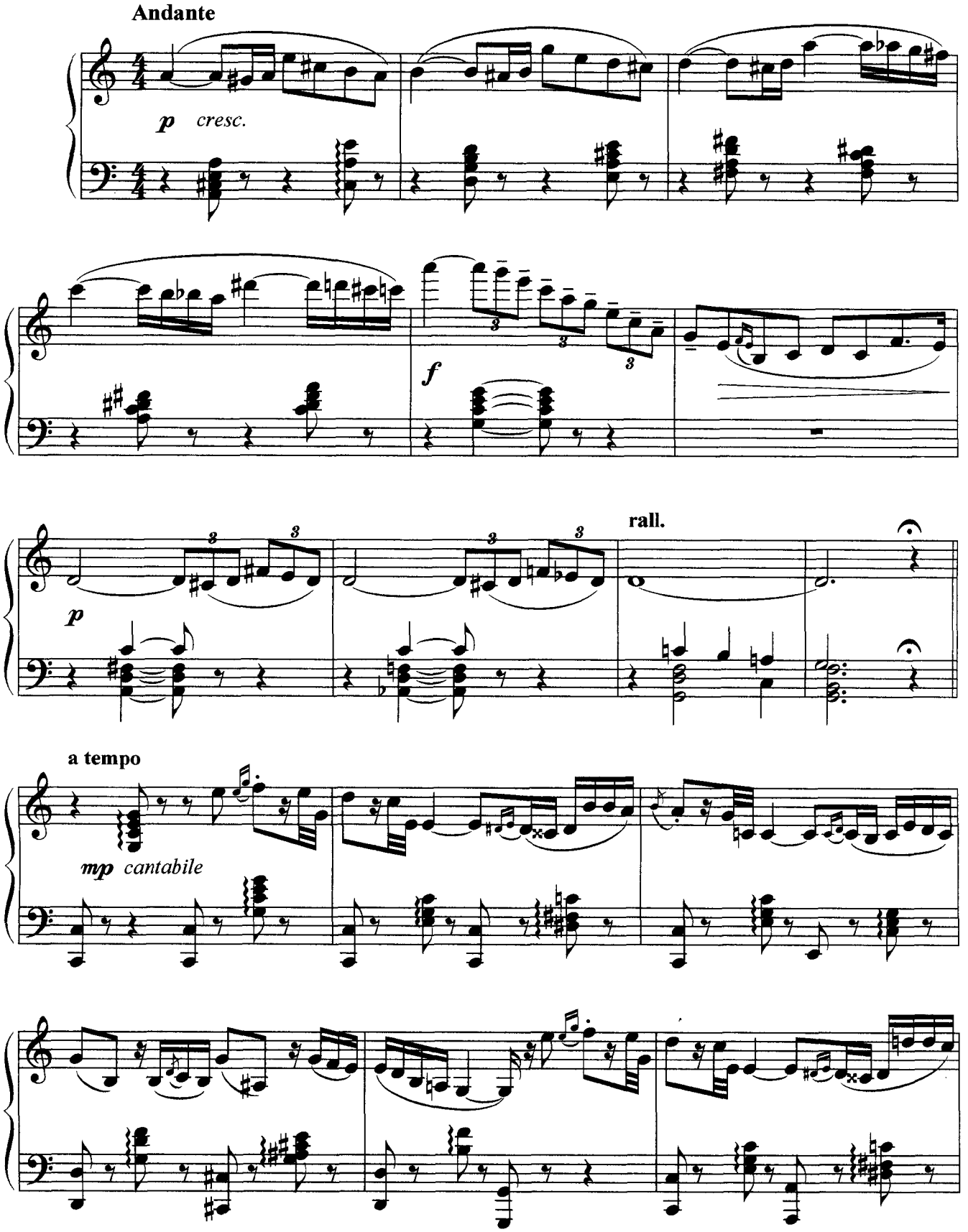

cresc. molto
Animato
f

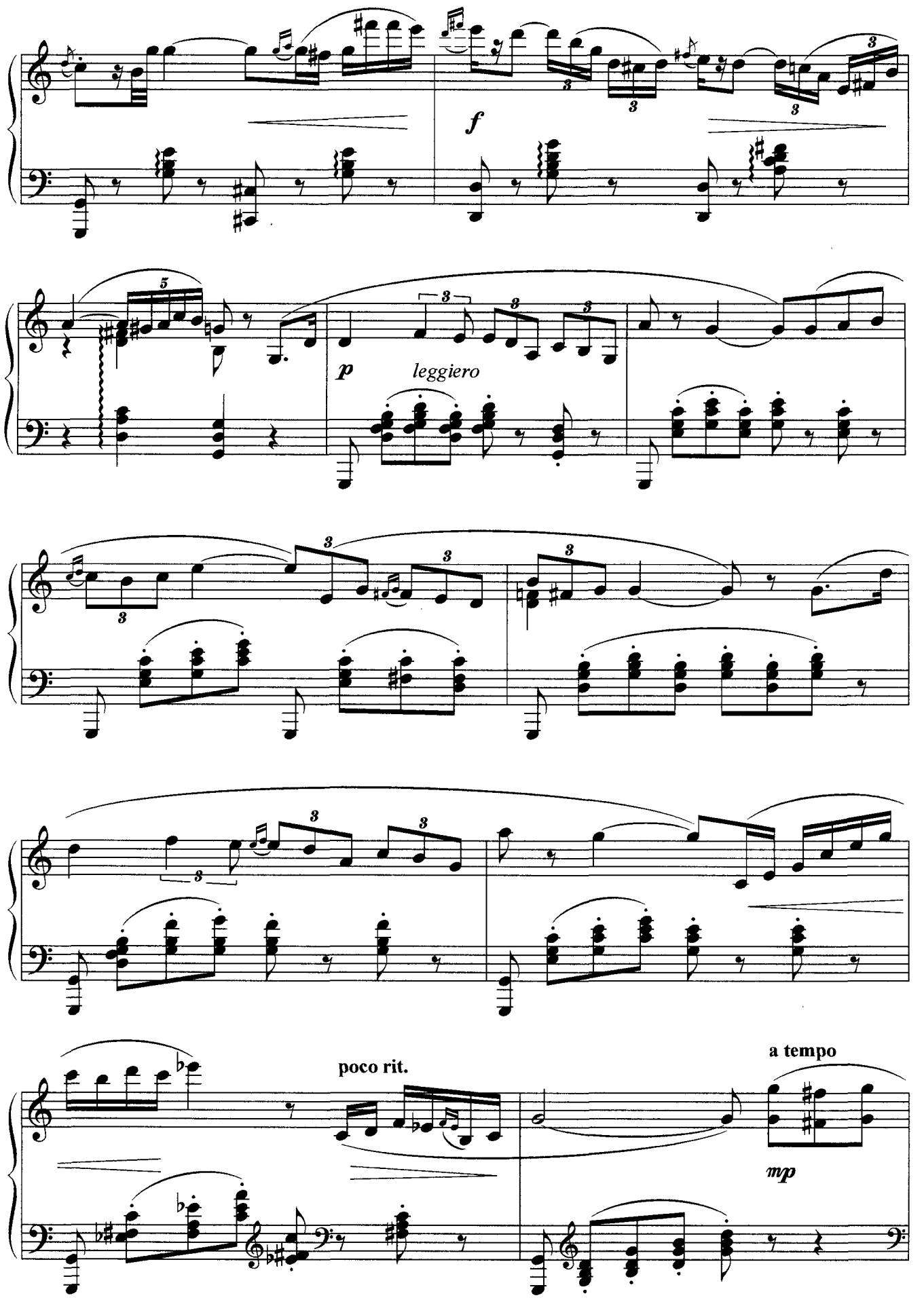
PAS DE DEUX

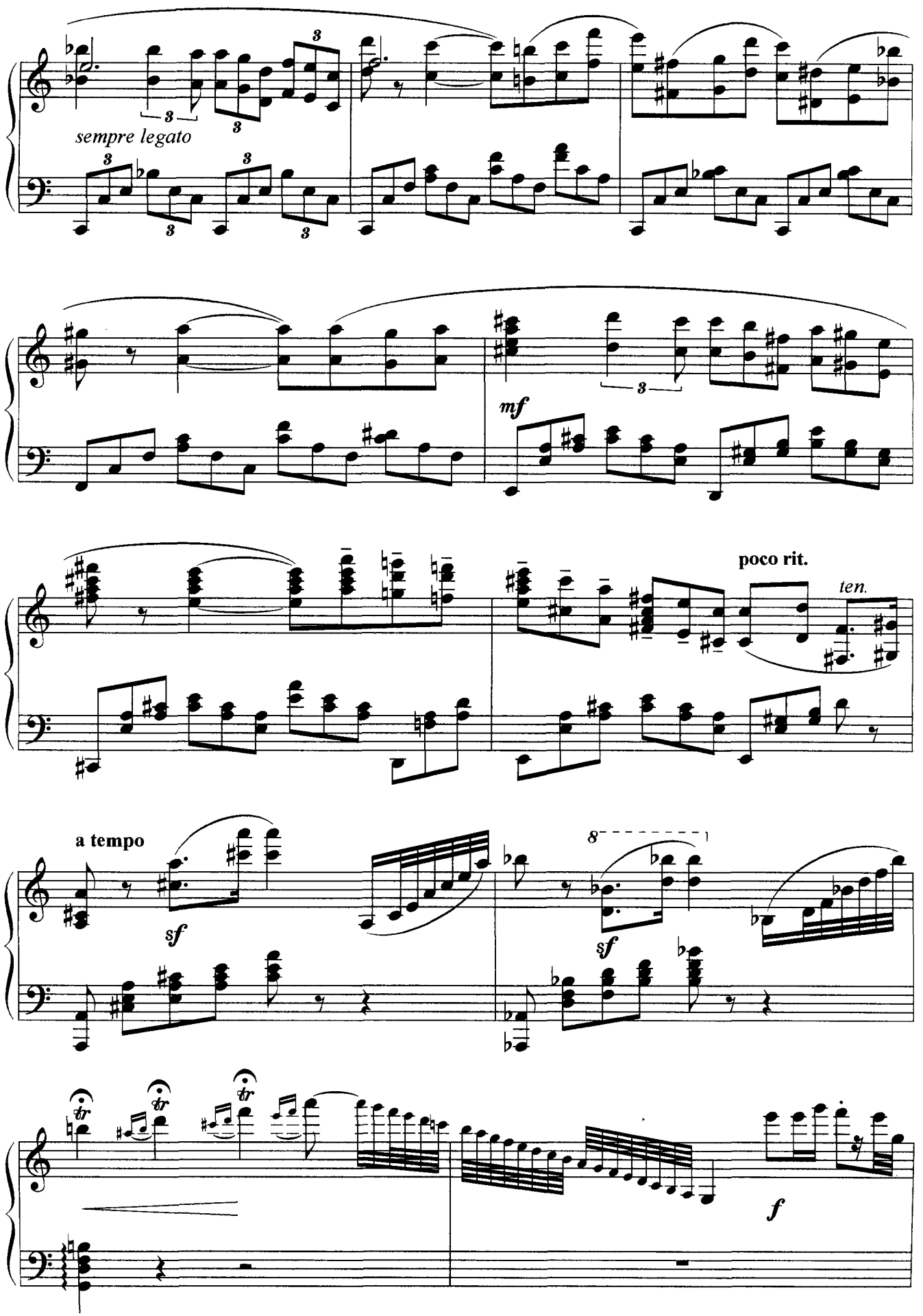
Из балета «Арлекинада»

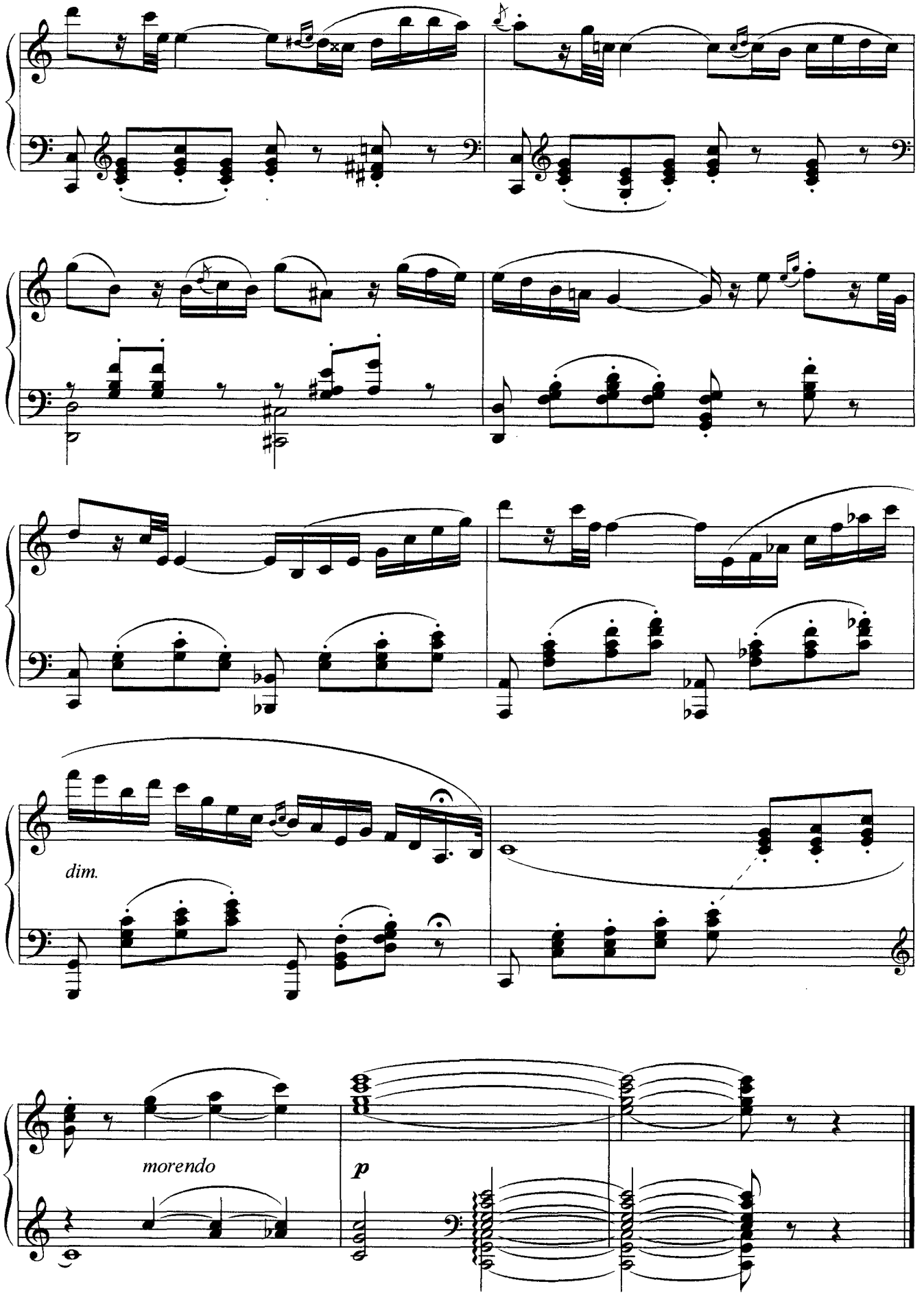
Р. ДРИГО

АДАЖИО

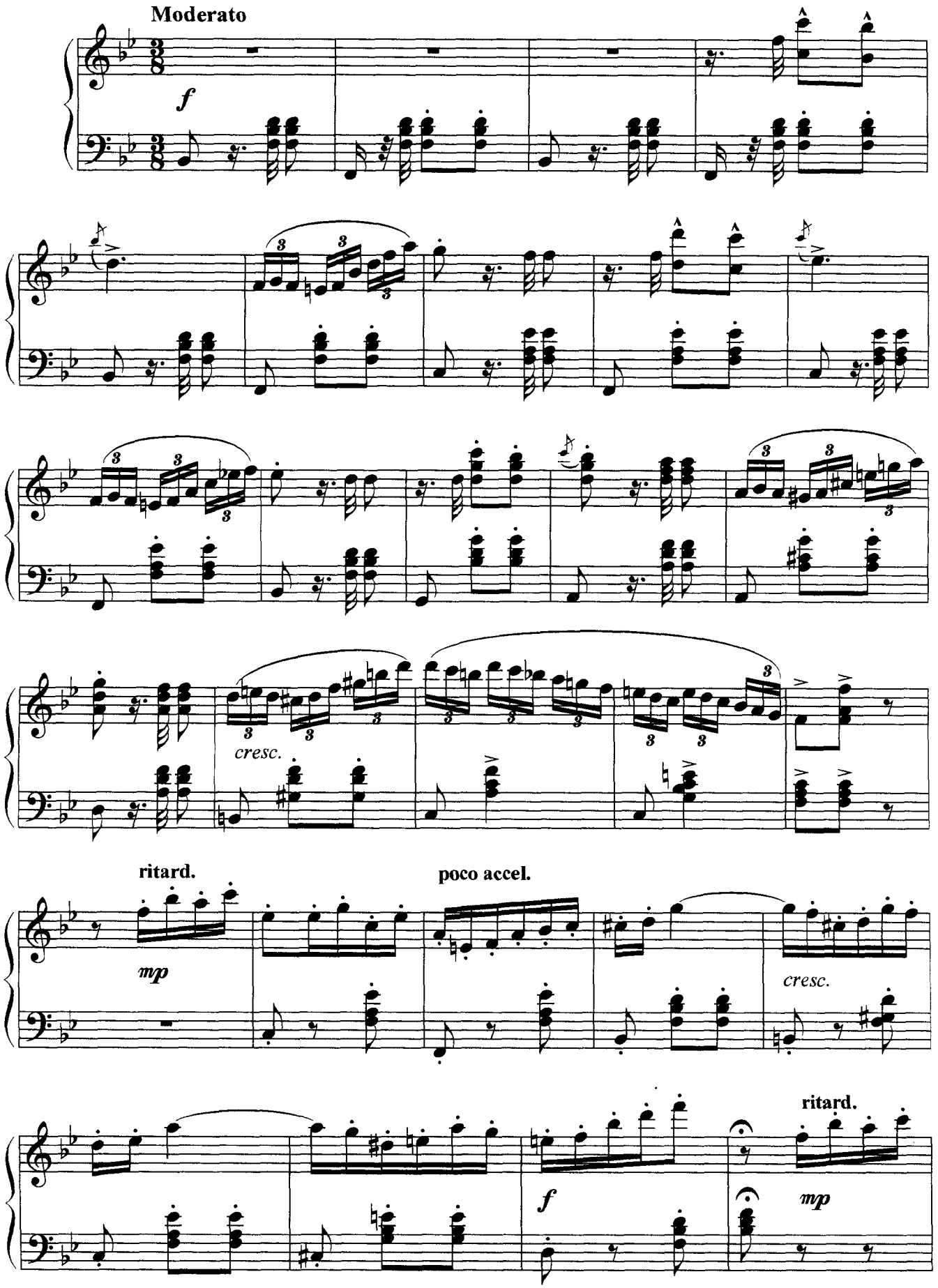


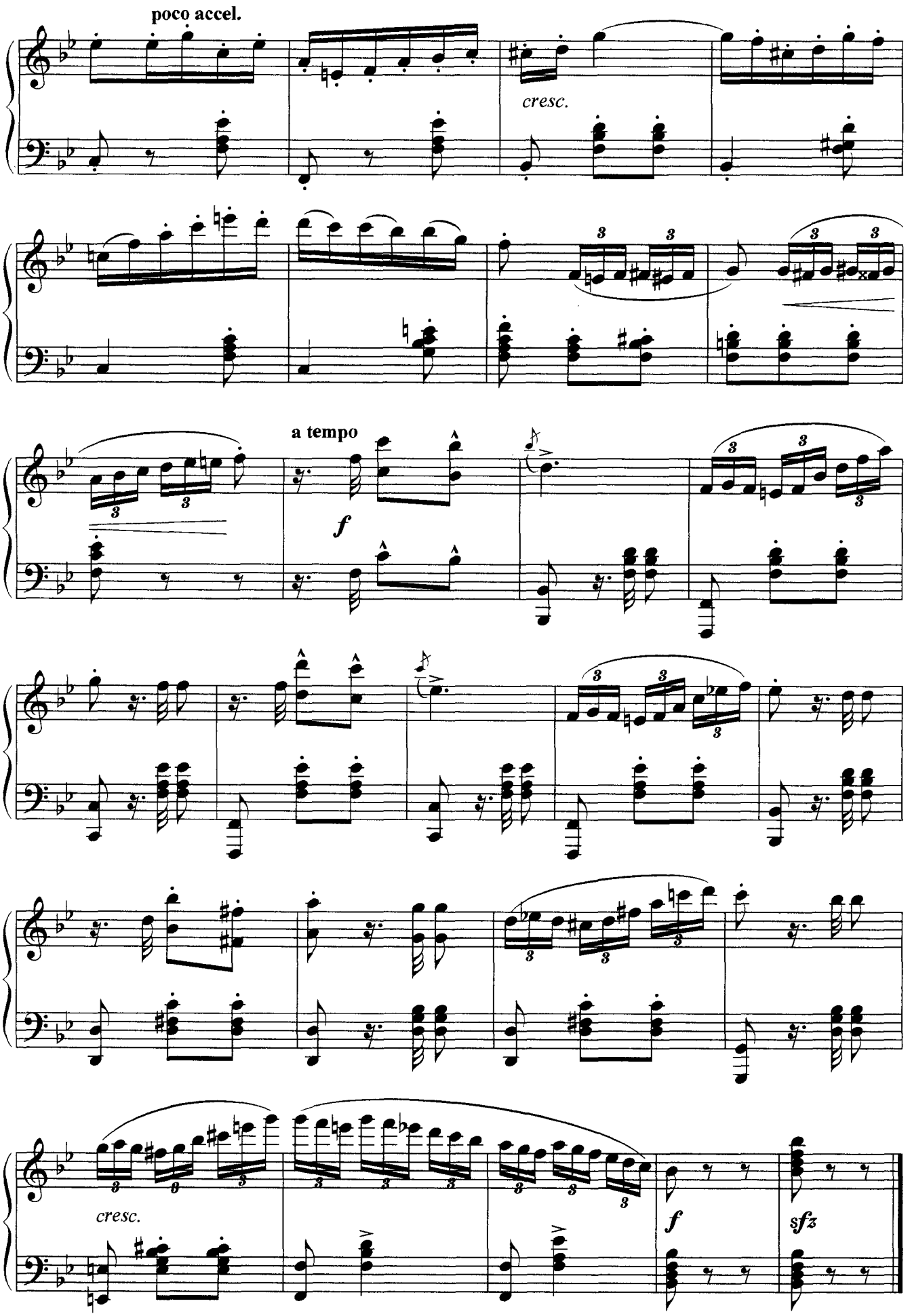

f
p
leggiero
poco rit.
a tempo
mp


sempre legato
mf
poco rit.
ten.
a tempo
sf
sf
f

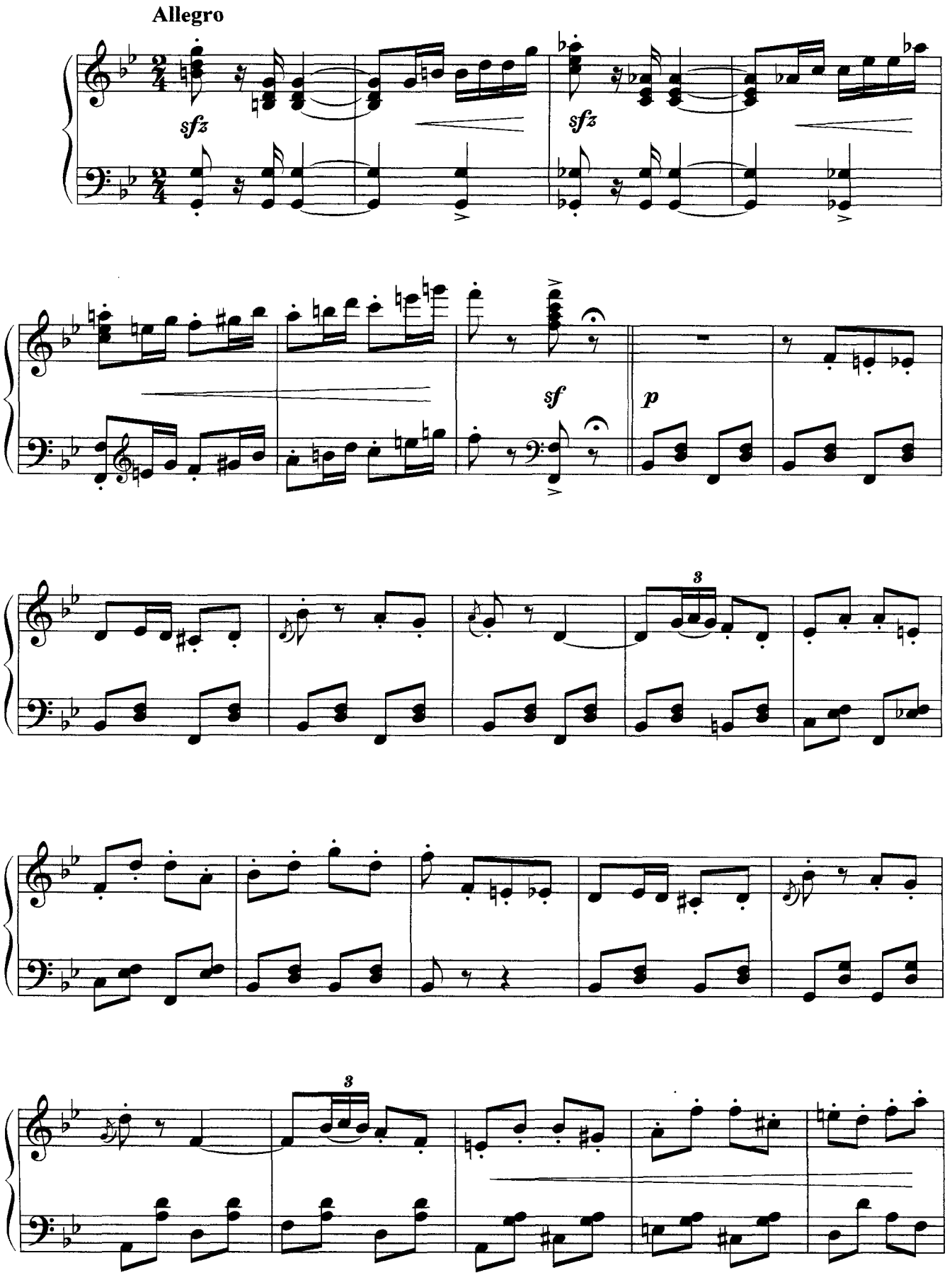

dim.
morendo
p

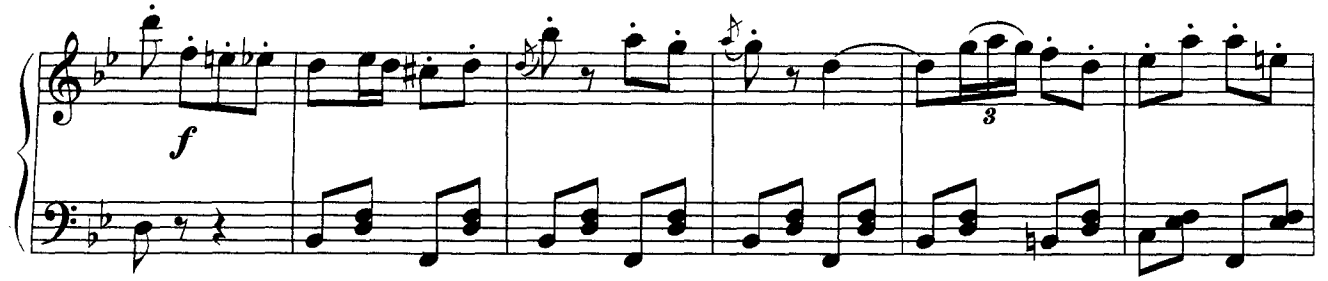
ВАРИАЦИЯ АРЛЕКИНА

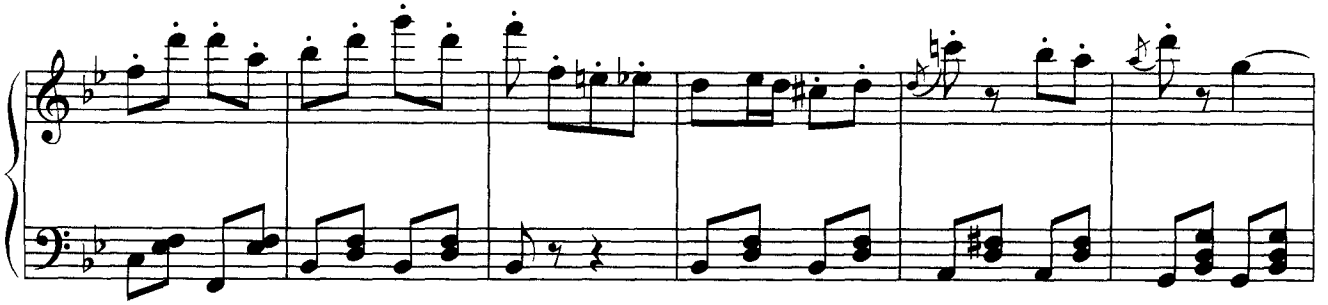


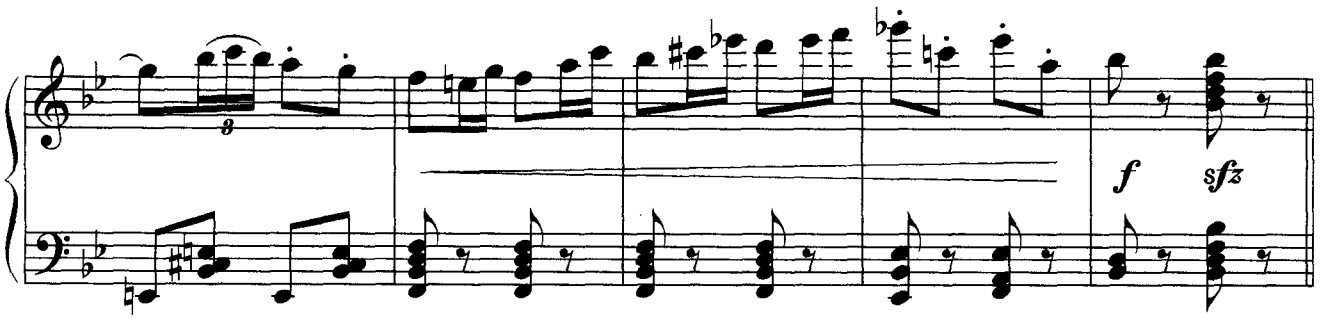

poco accel.
cresc.
a tempo
f
cresc.
f
sfz

ВАРИАЦИЯ КОЛОМБИНЫ

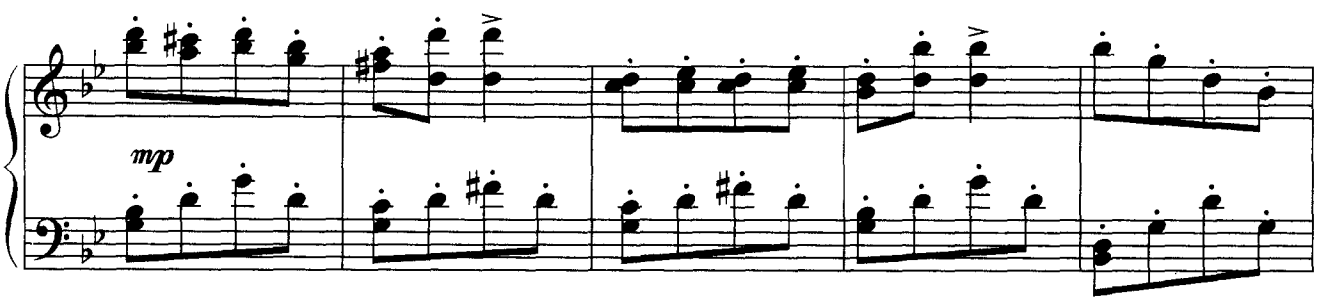


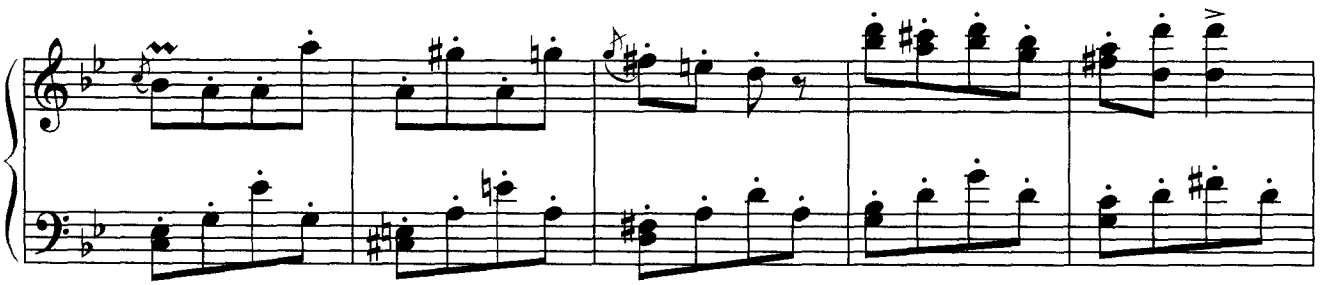


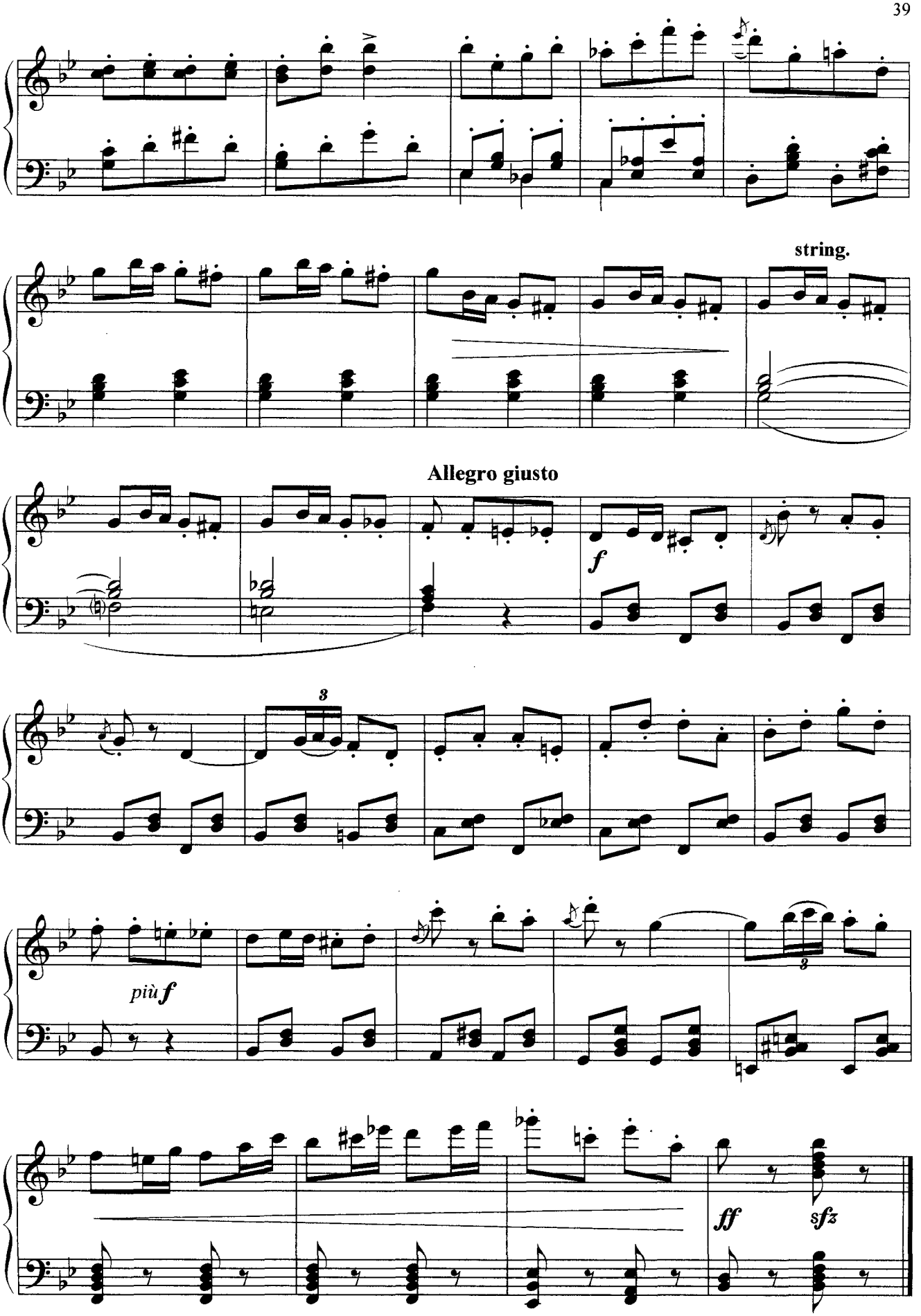




Poco meno mosso

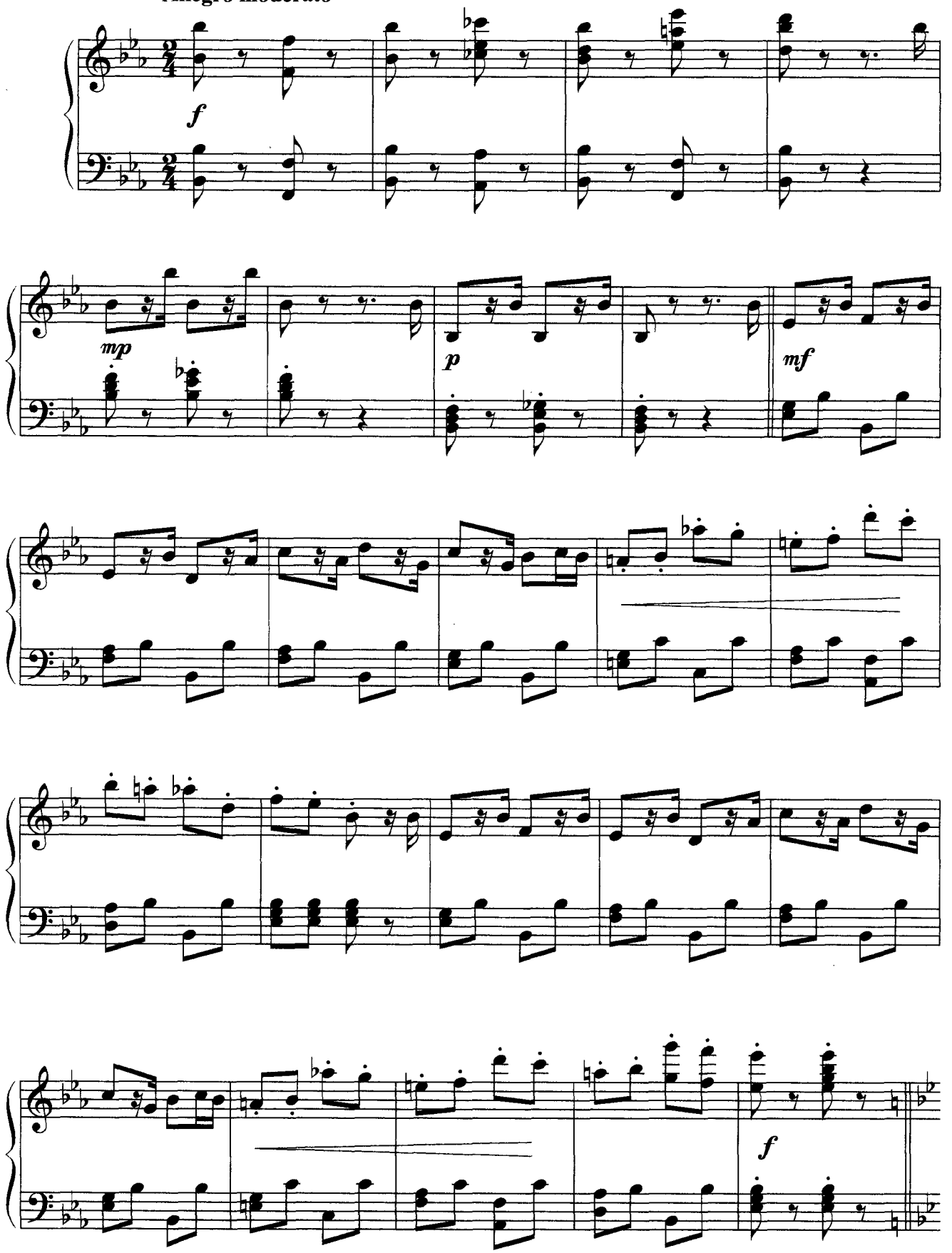


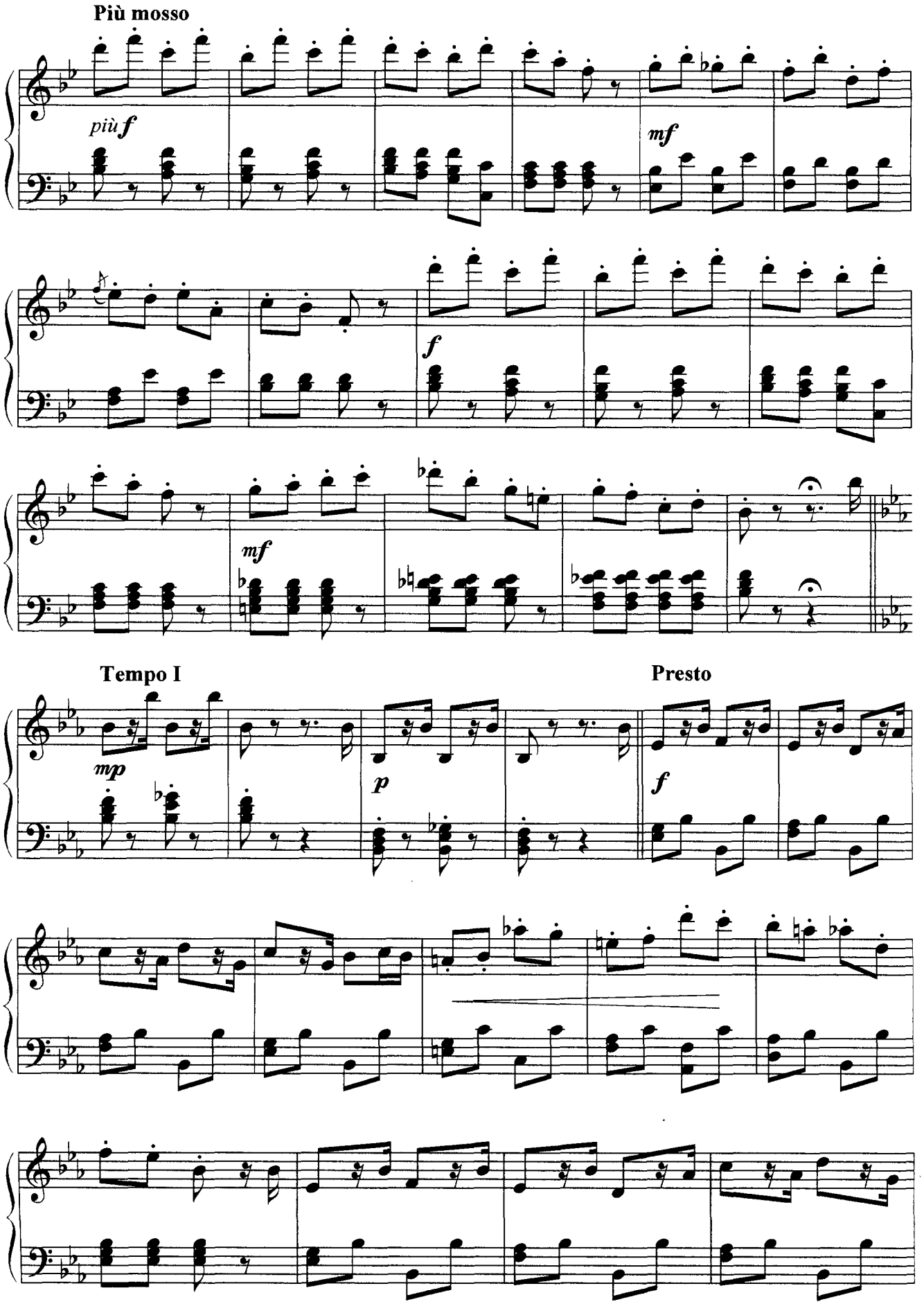


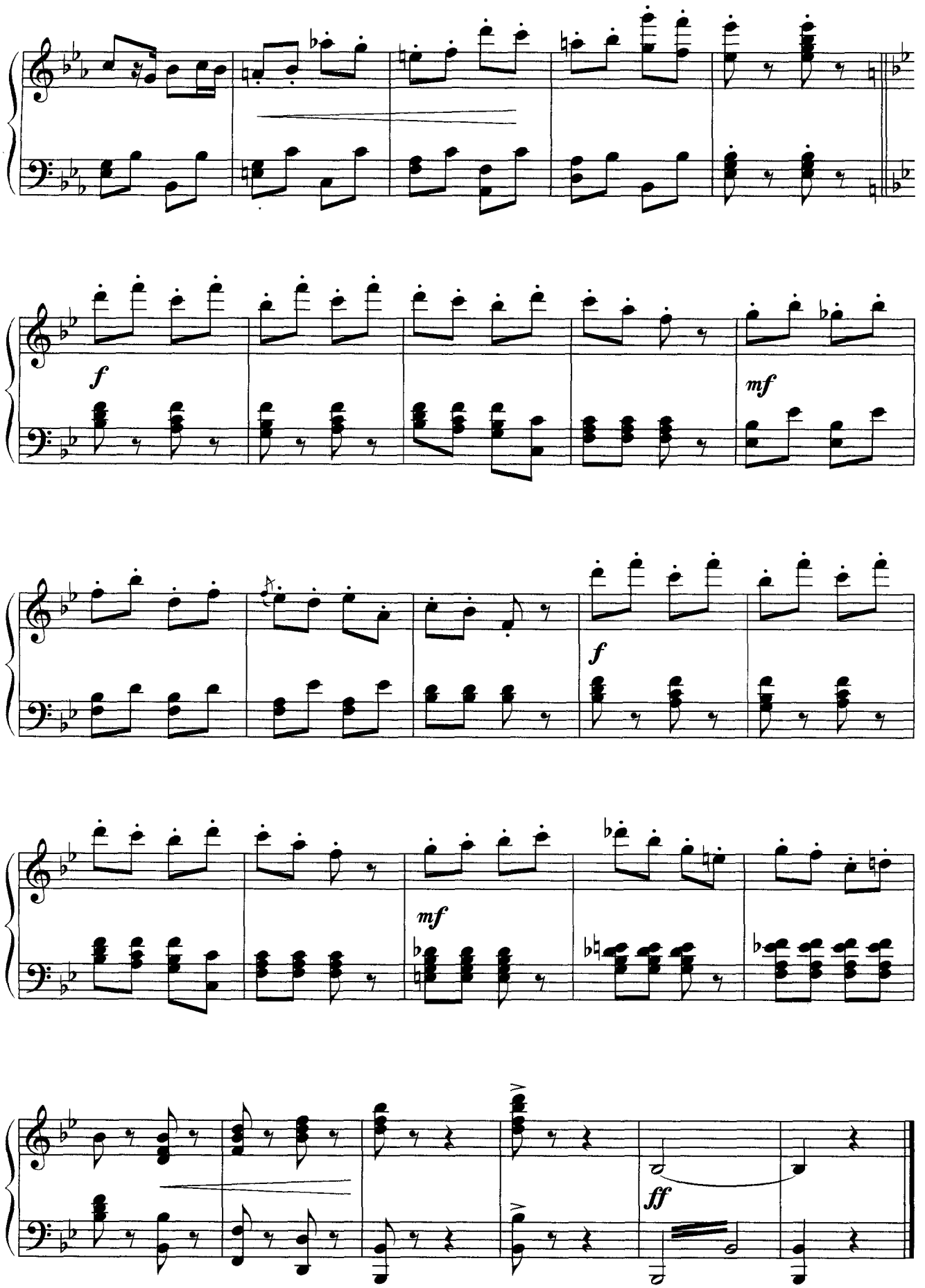

string.
Allegro giusto
f
3
più f
3
ff
sfz

КОДА

Allegro moderato




Più mosso
più f
mf
f
mf
Tempo I
mp
p
Presto
f

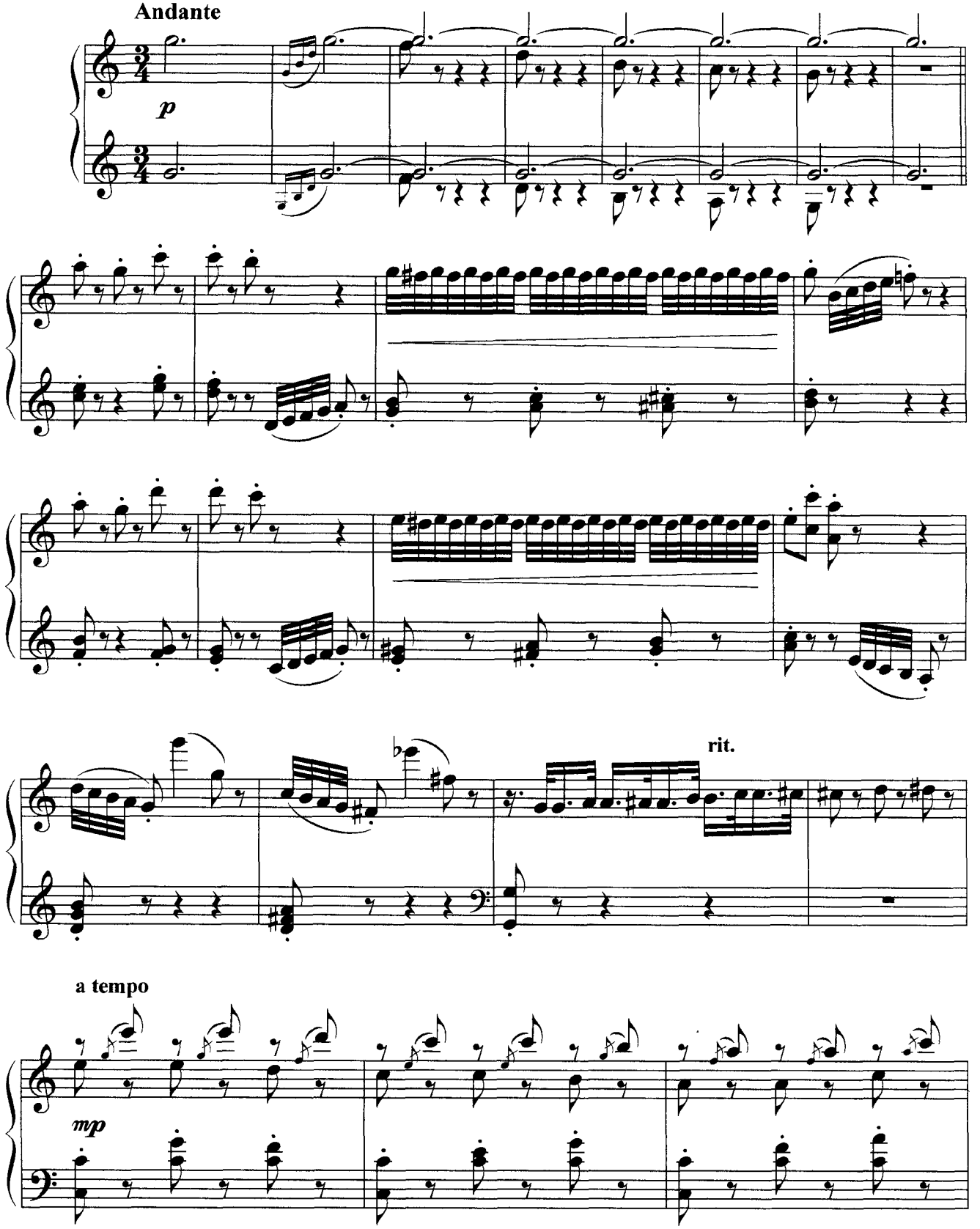

f
mf
f
mf
ff

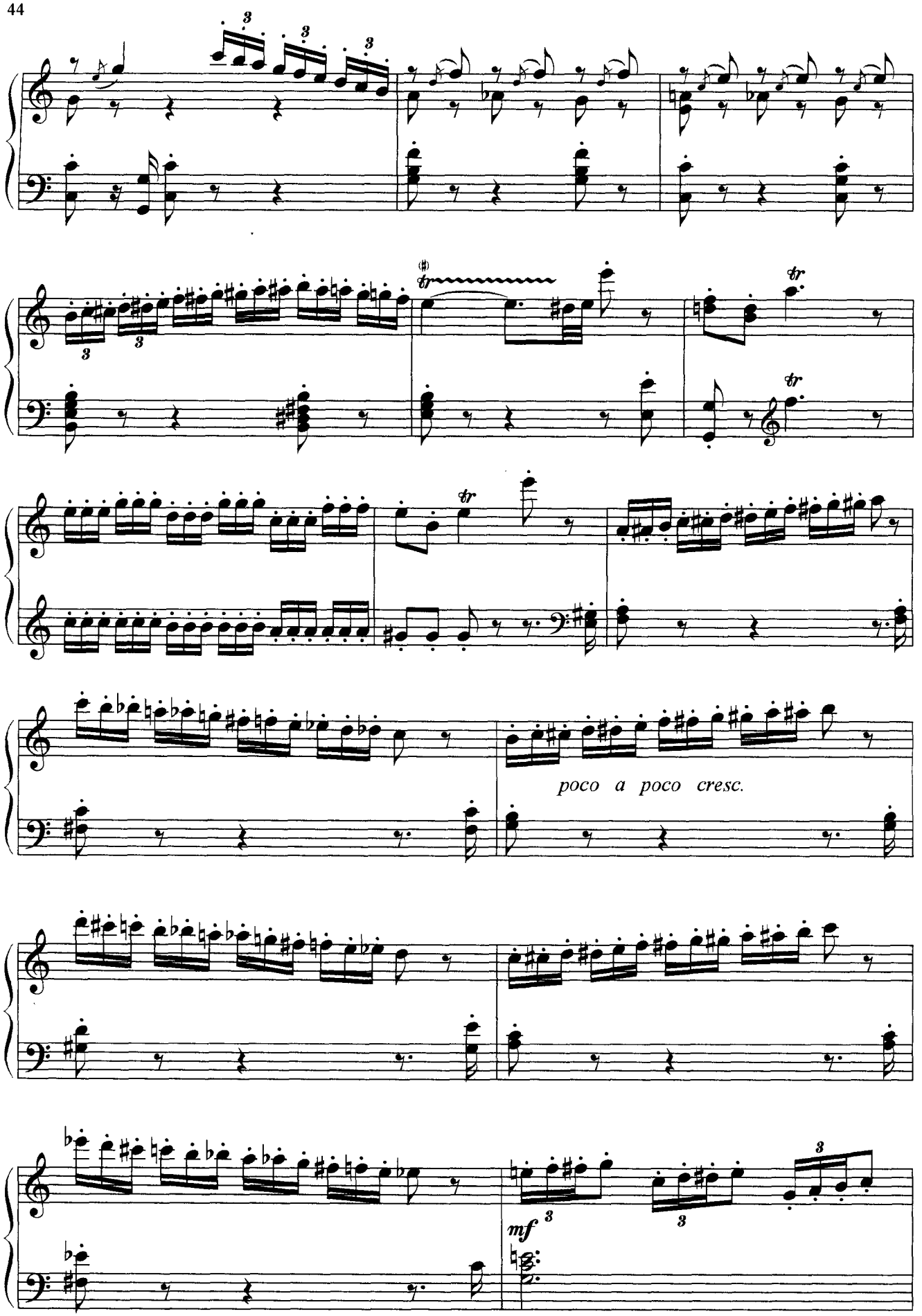
ФРАГМЕНТЫ

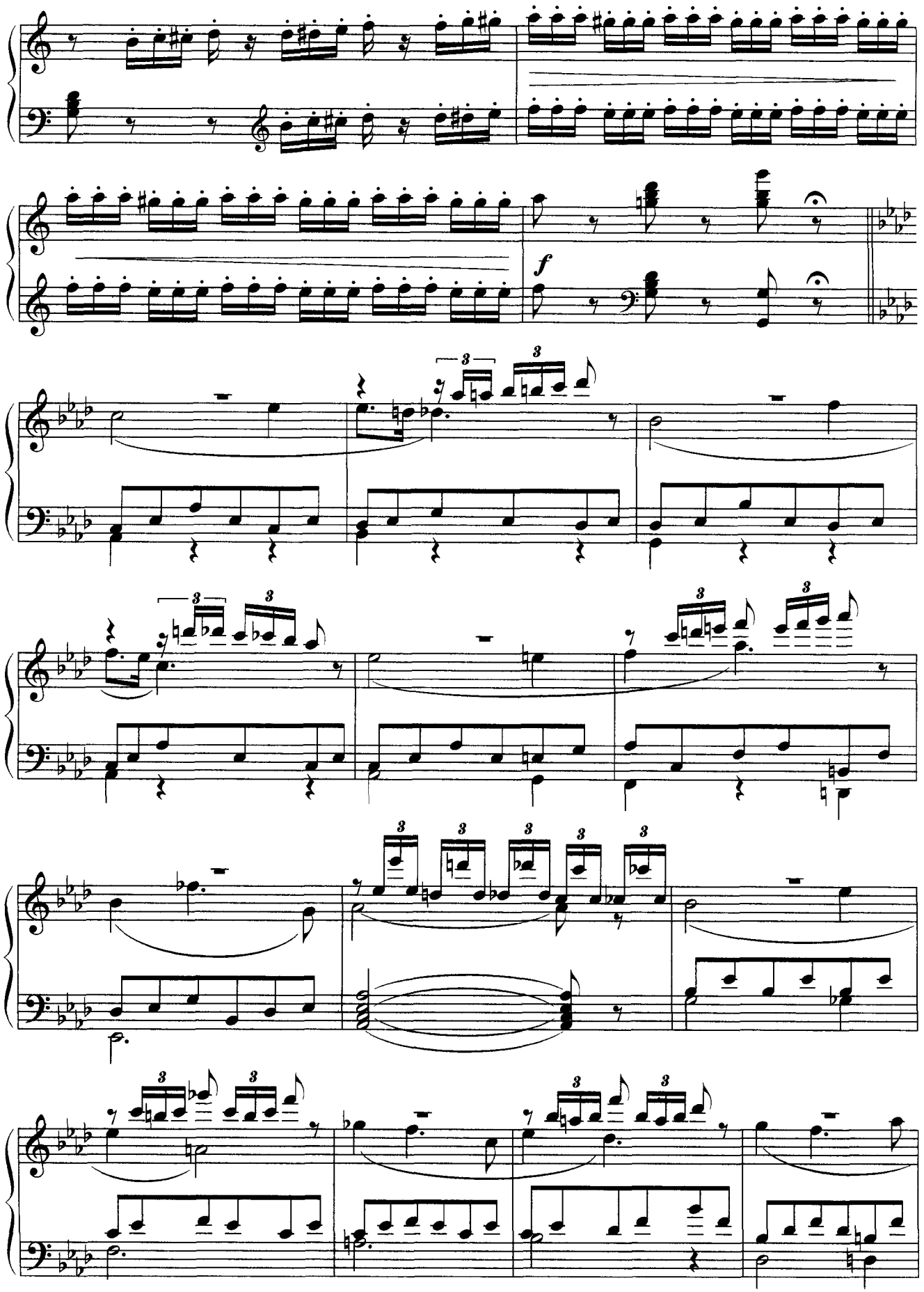
Из балета «Конек-Горбунок»

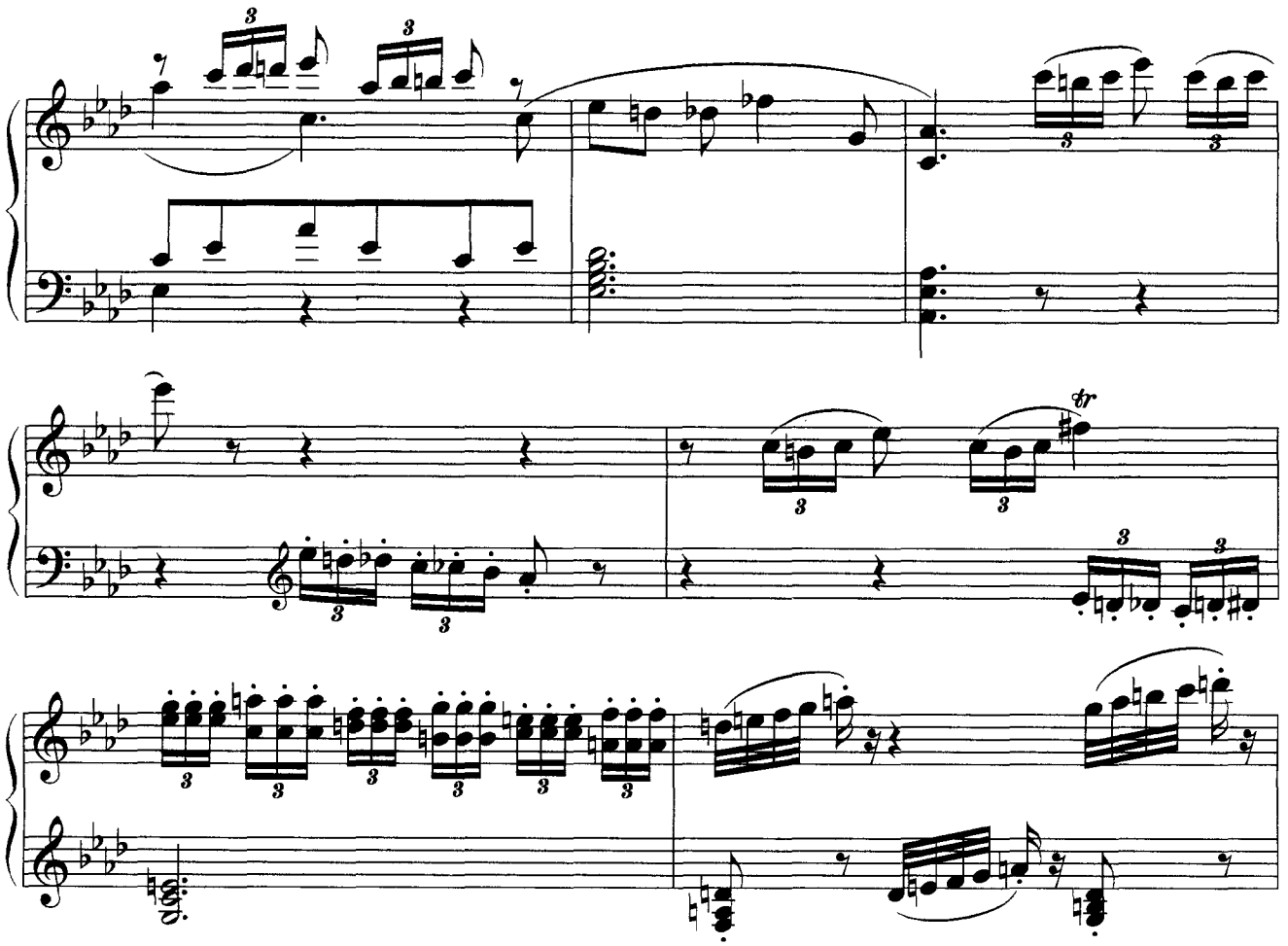
Ц. ПУНИ

ФРЕСКИ

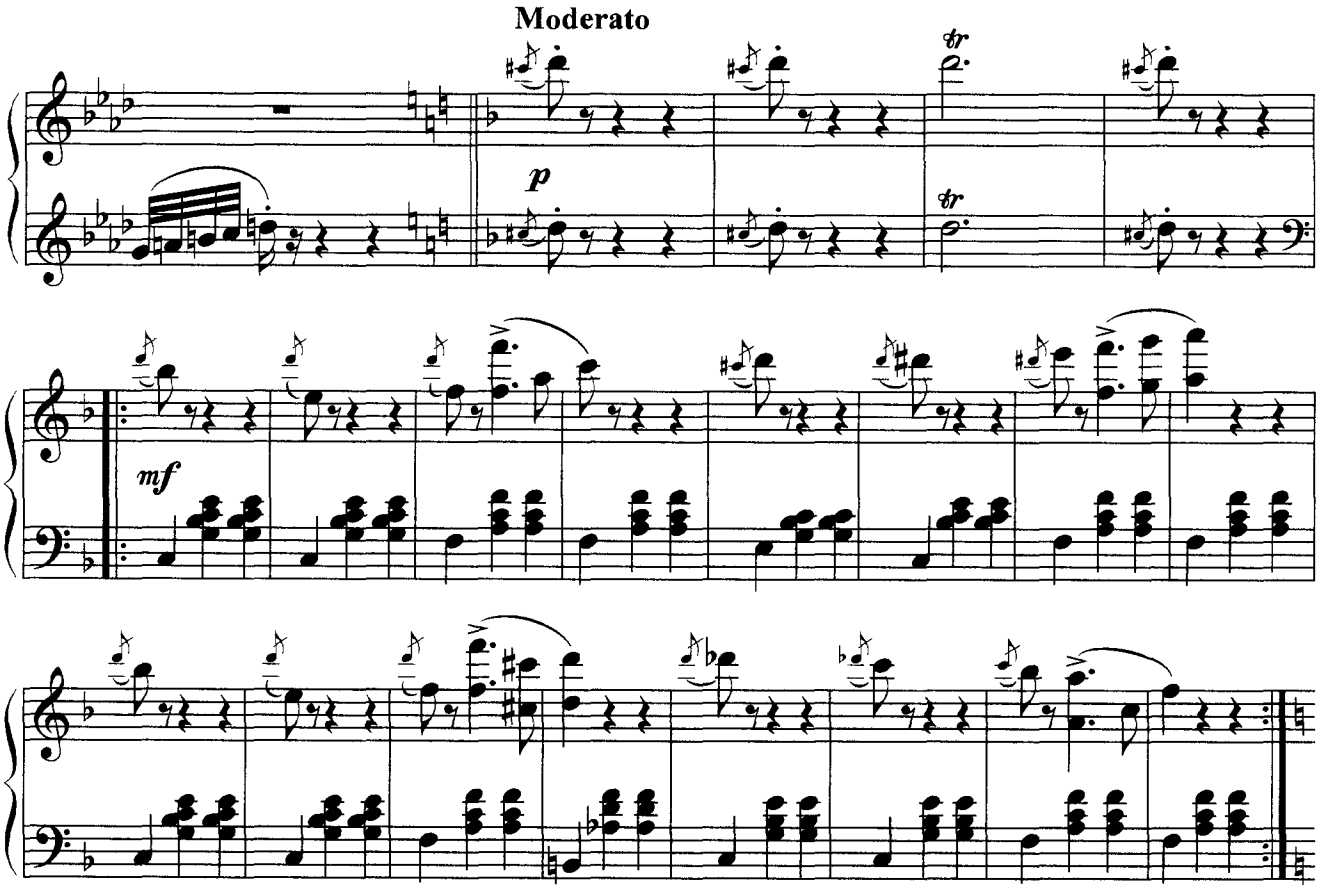


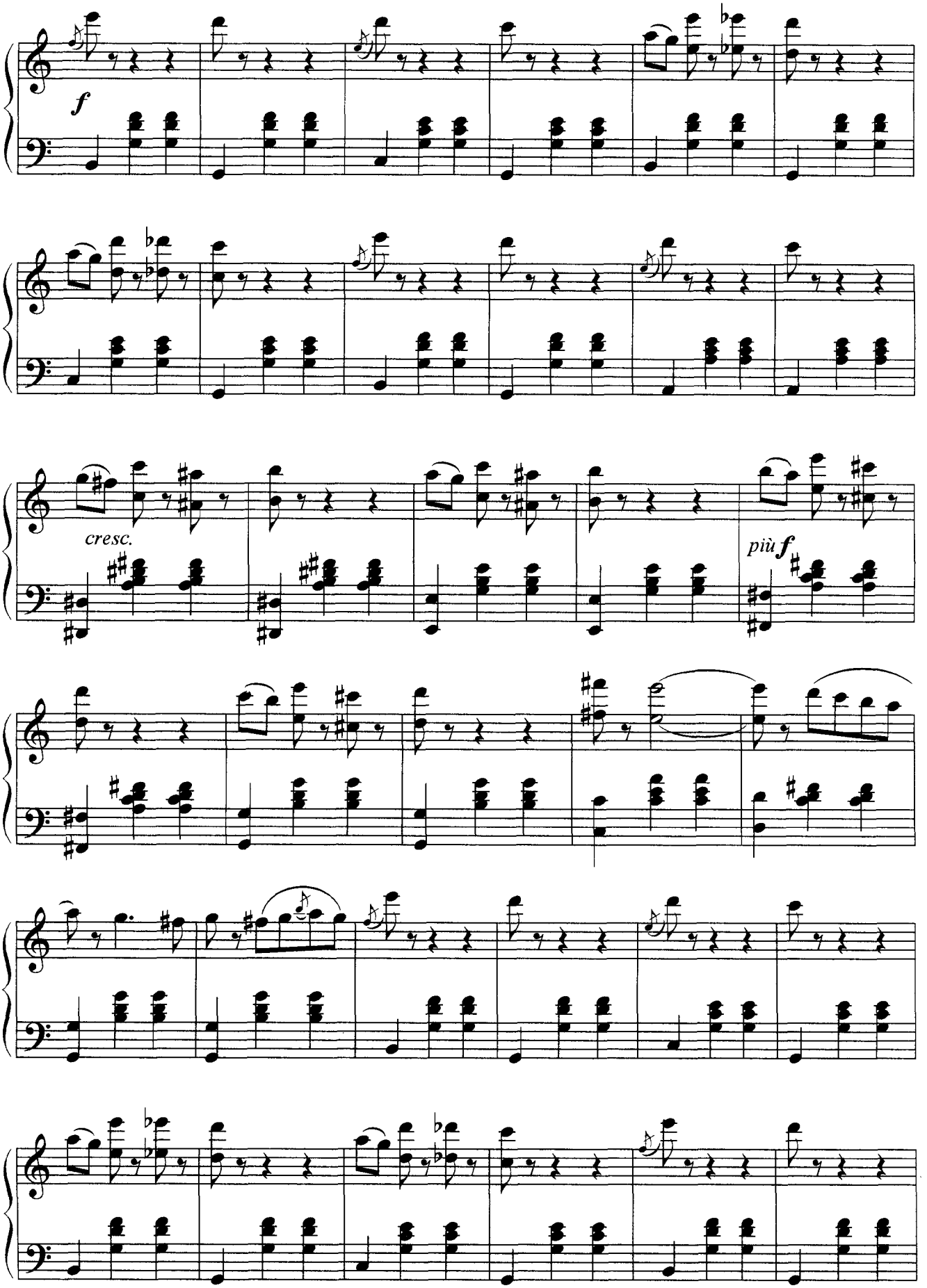

poco a poco cresc.
mf

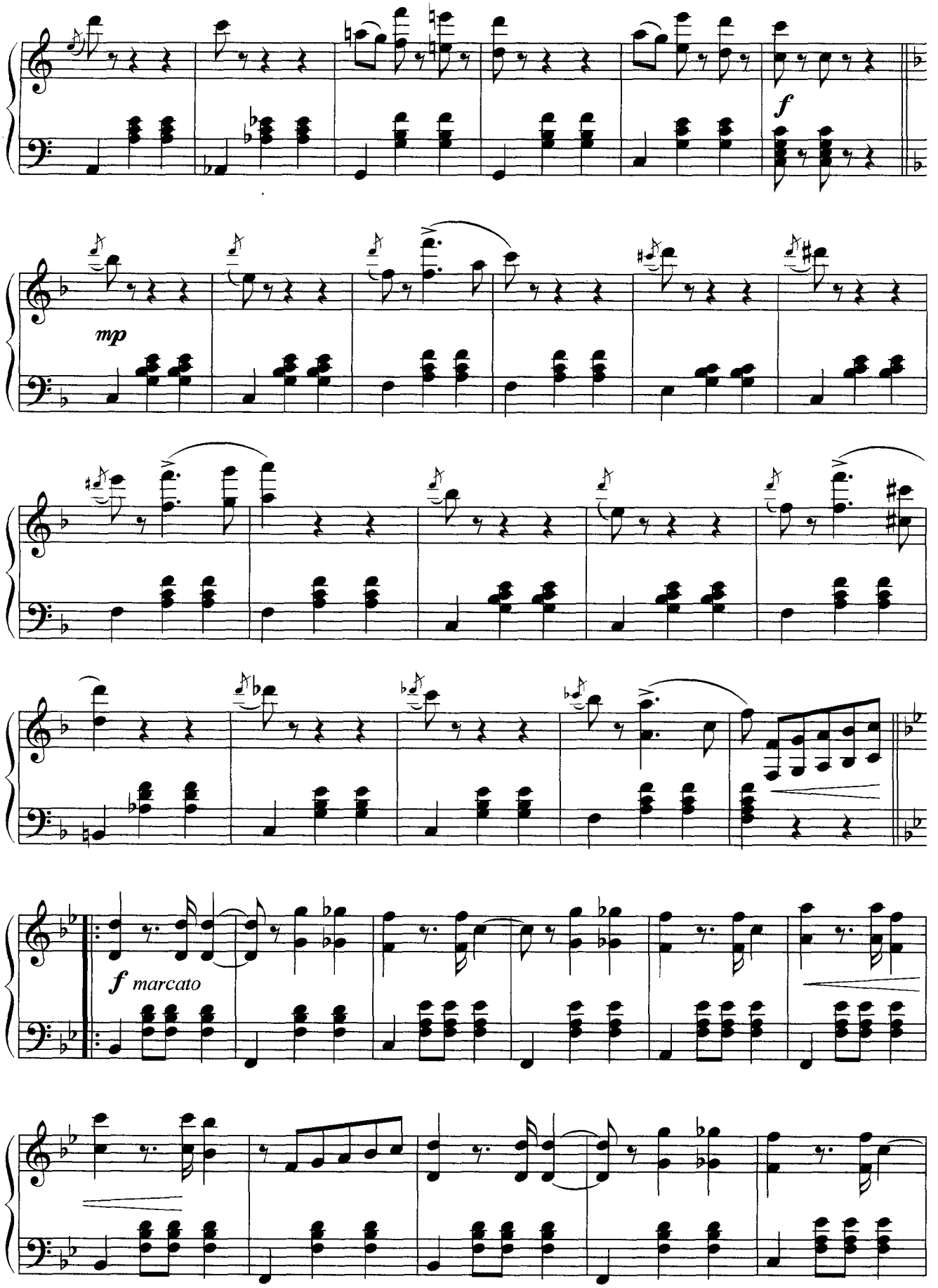

f

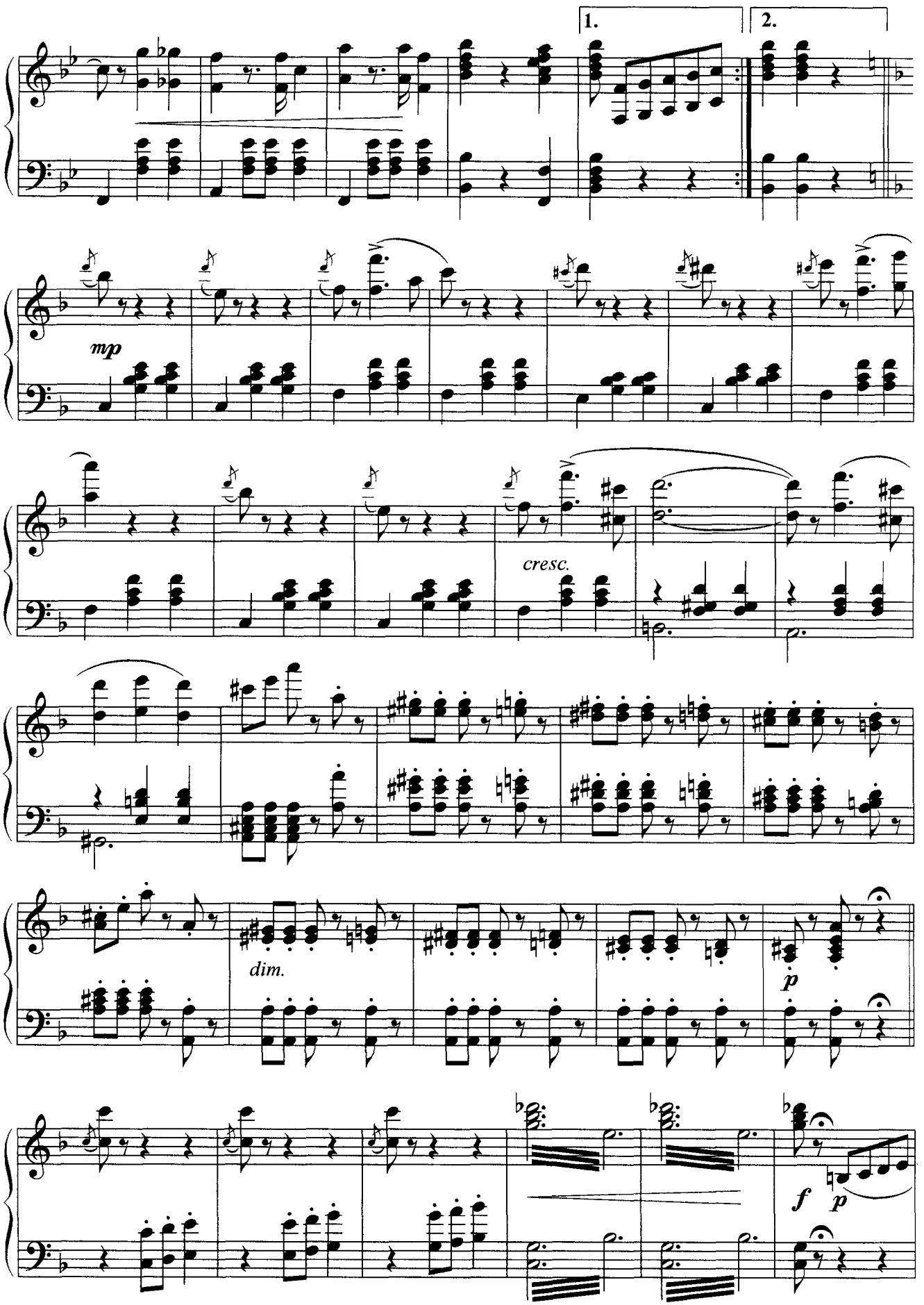


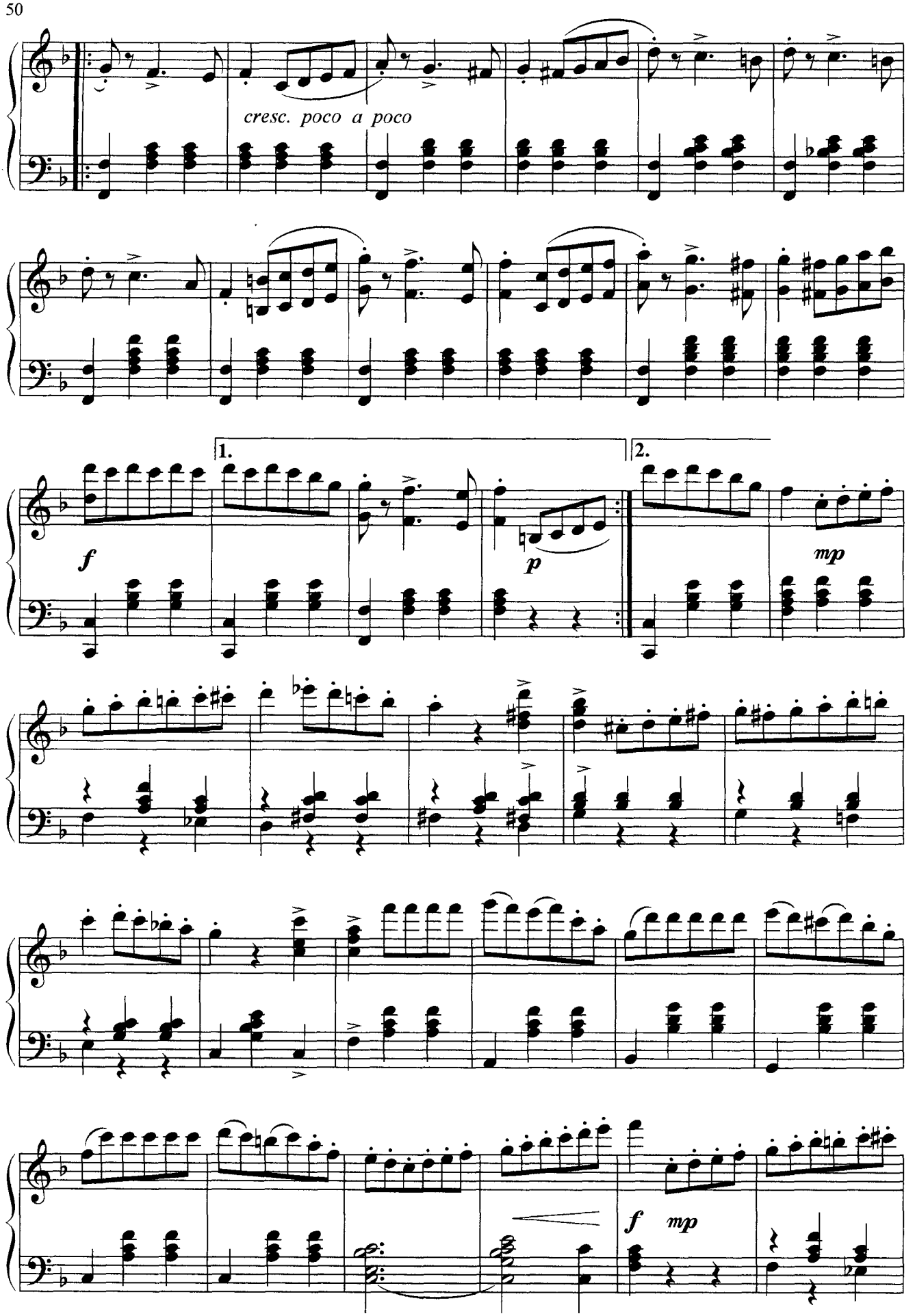
Moderato

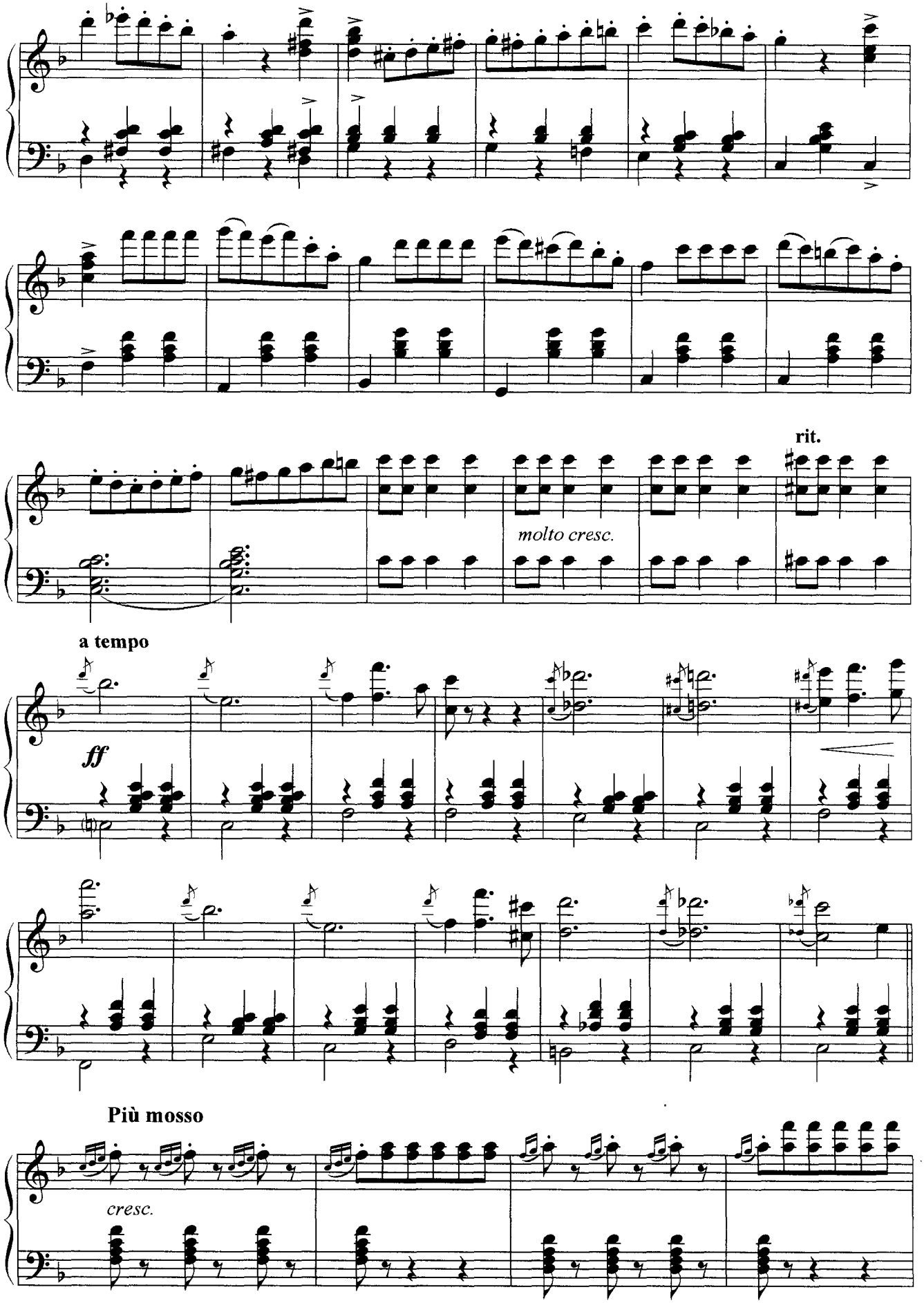


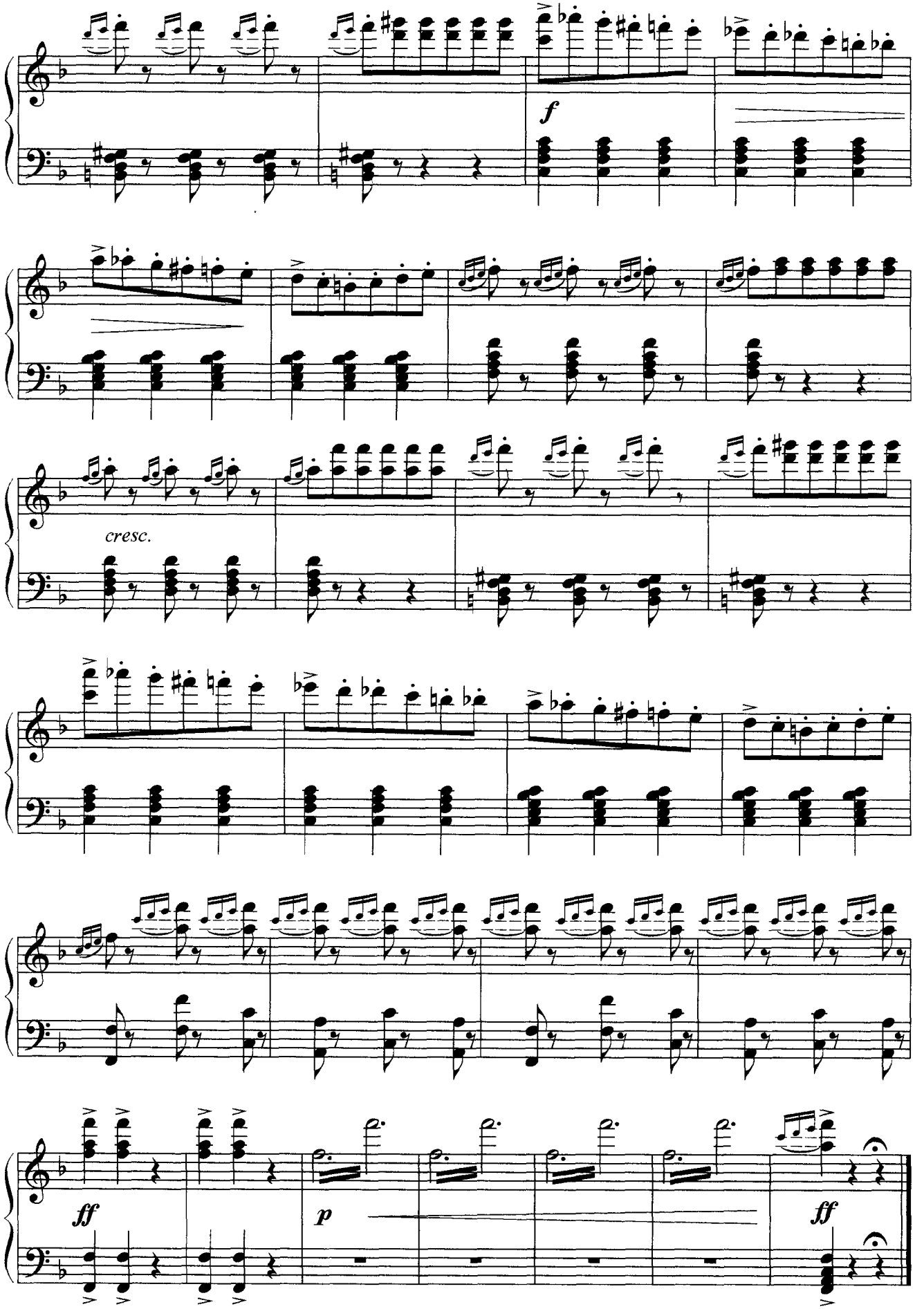

f
cresc.
più f


f
mp
f marcato

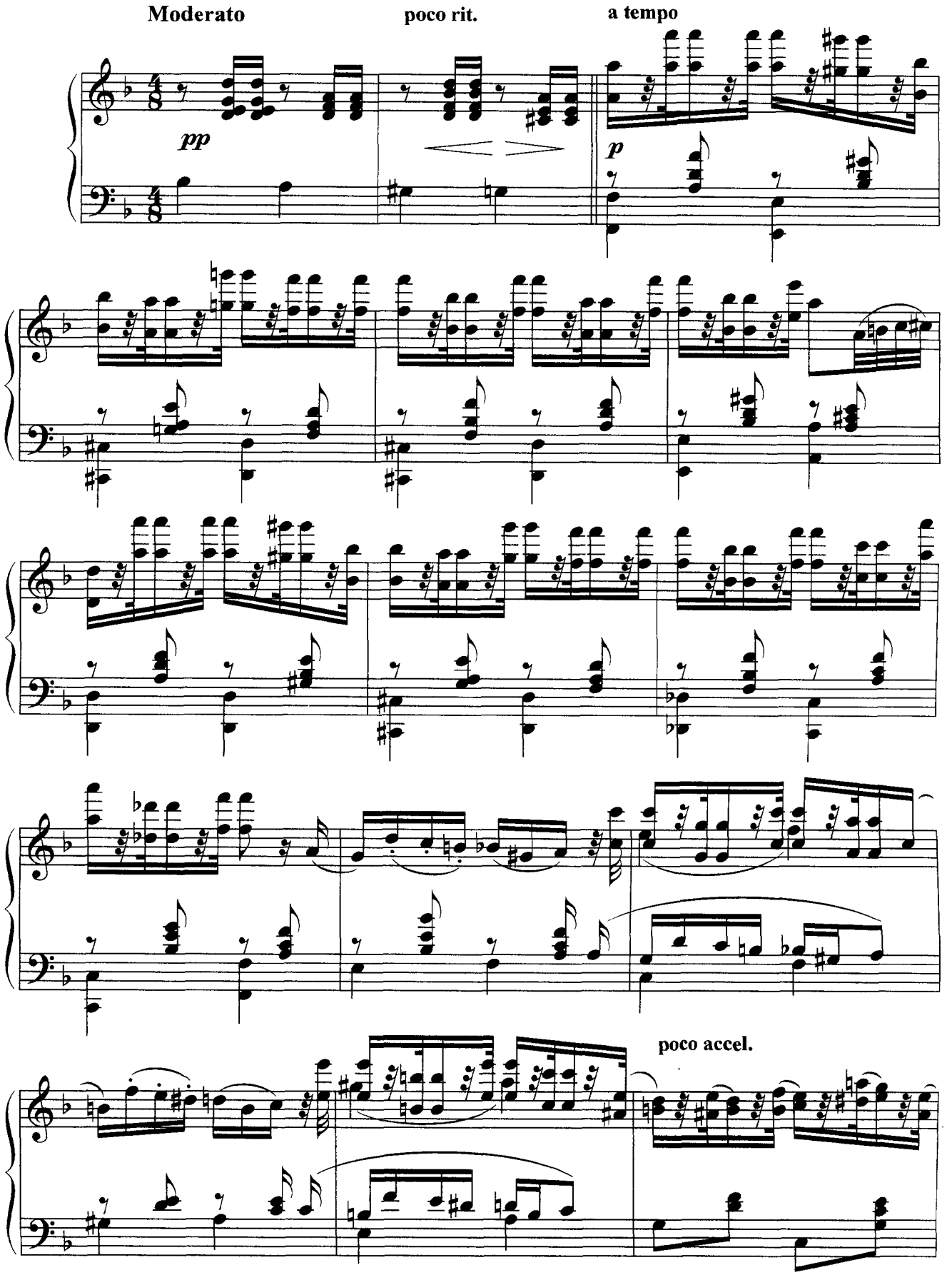

1.
2.
mp
cresc.
dim.
p
f
p

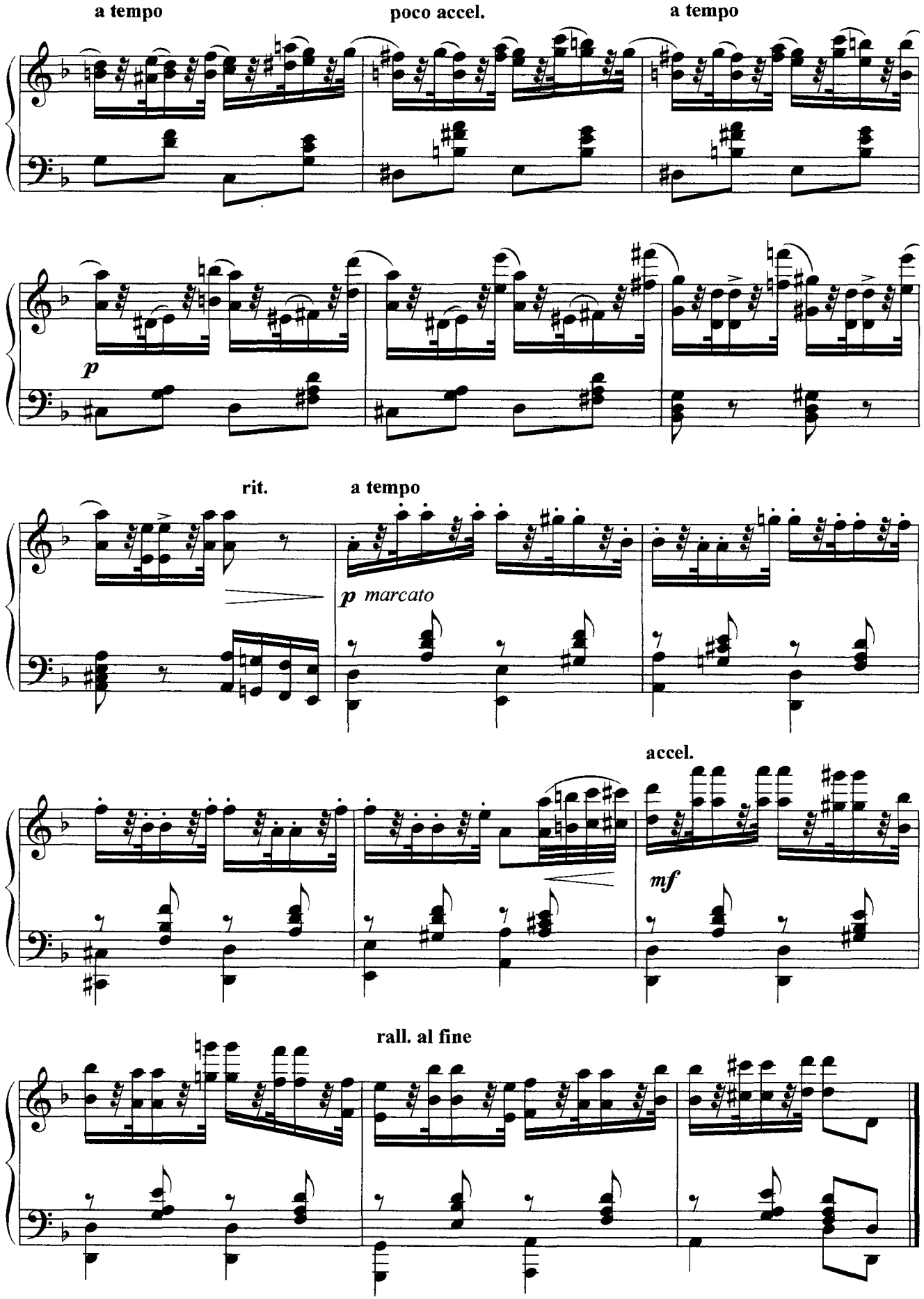

cresc. poco a poco
1.
2.
f
p
mp
f
mp


rit.
molto cresc.
a tempo
ff
Più mosso
cresc.


f
cresc.
ff
p
ff

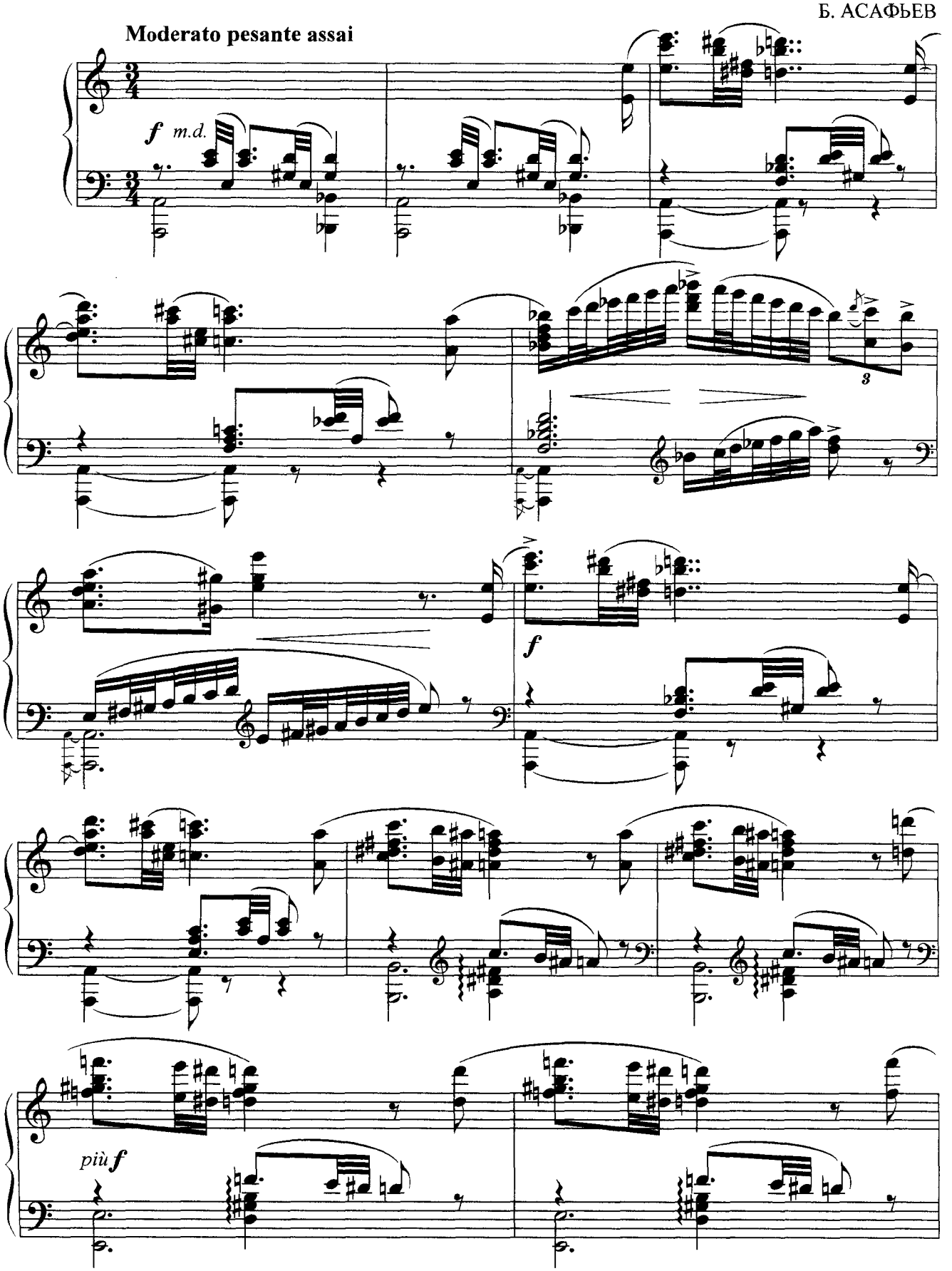
ВАРИАЦИЯ МЕДУЗ



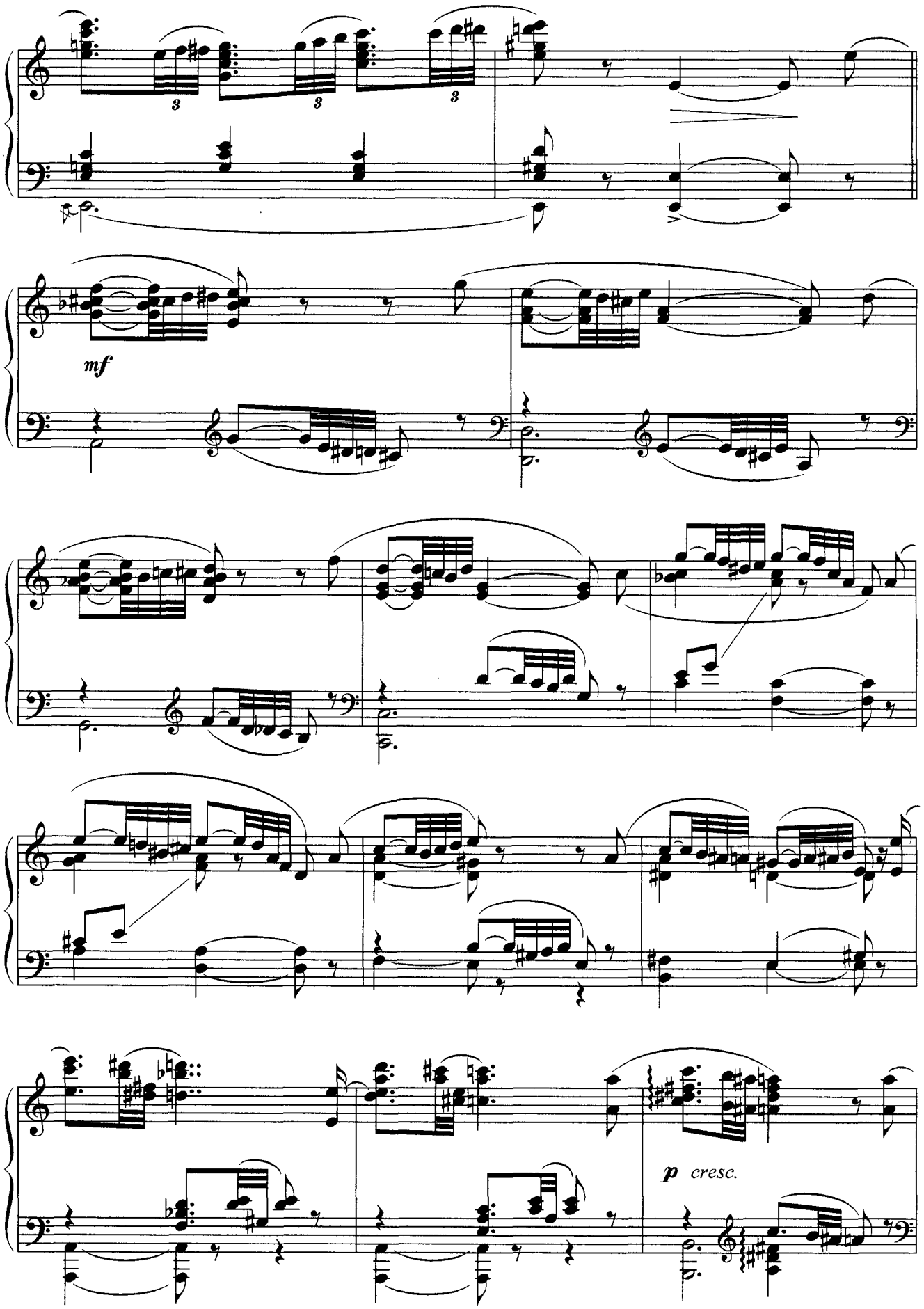

a tempo
poco accel.
a tempo
p
rit.
a tempo
p marcato
accel.
mf
rall. al fine

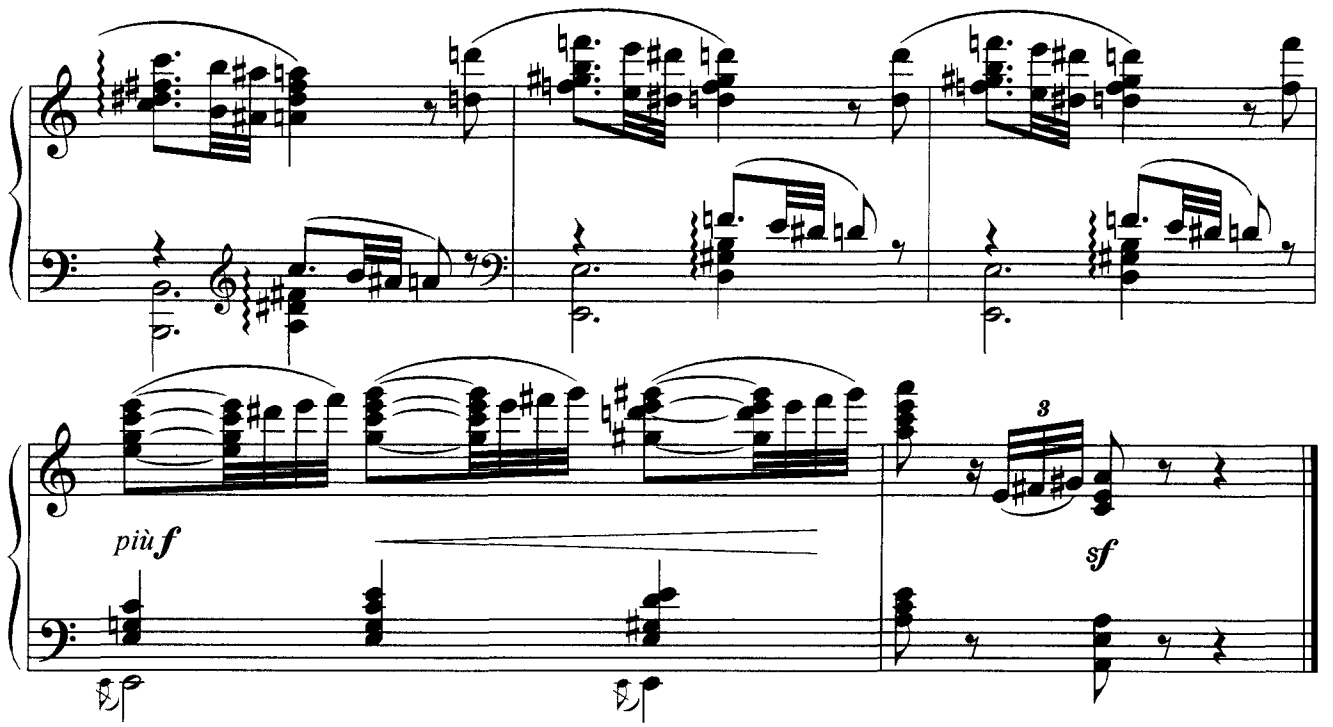
ВАРИАЦИЯ ГЕНИЯ ВОД*

Б. АСАФЬЕВ

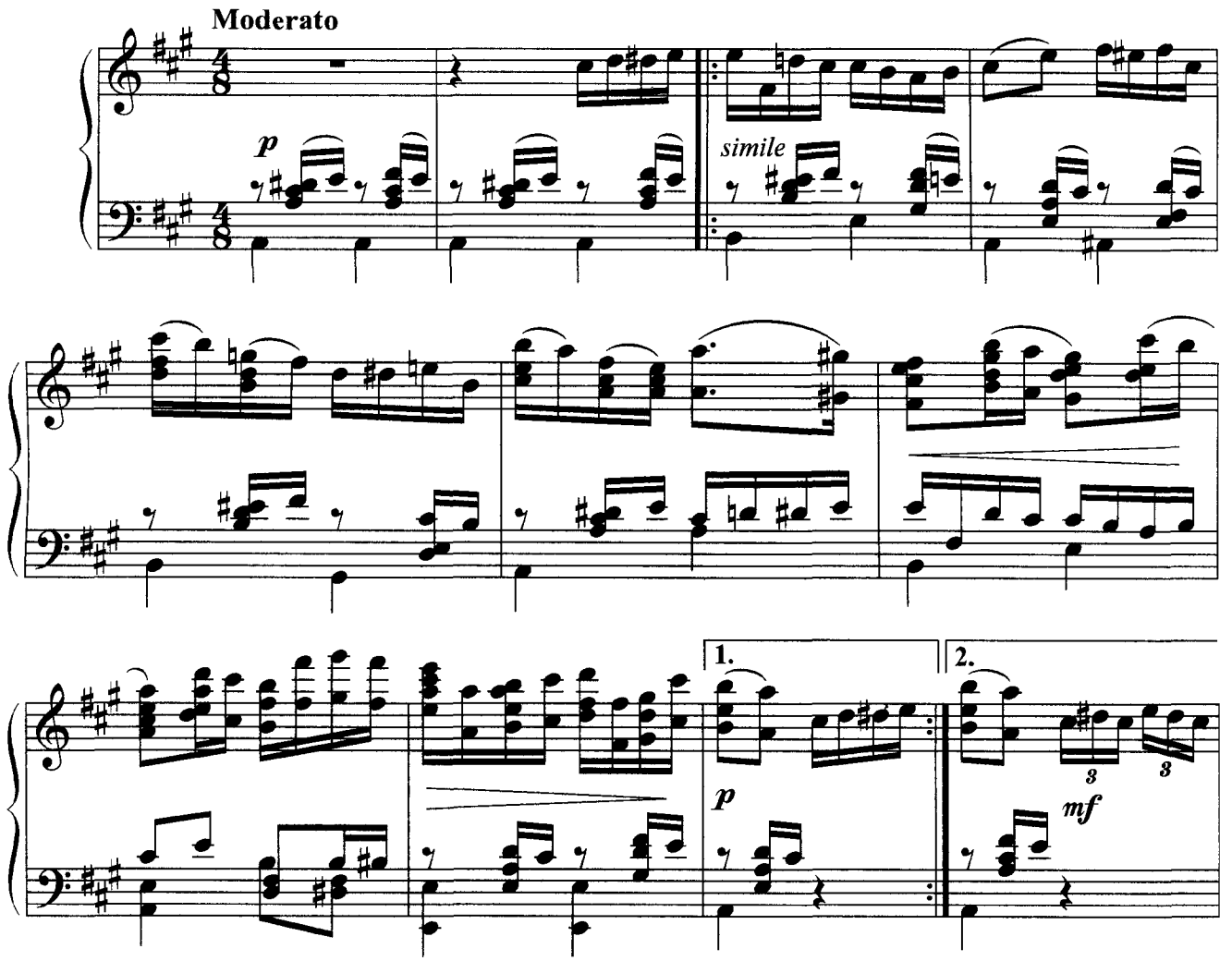


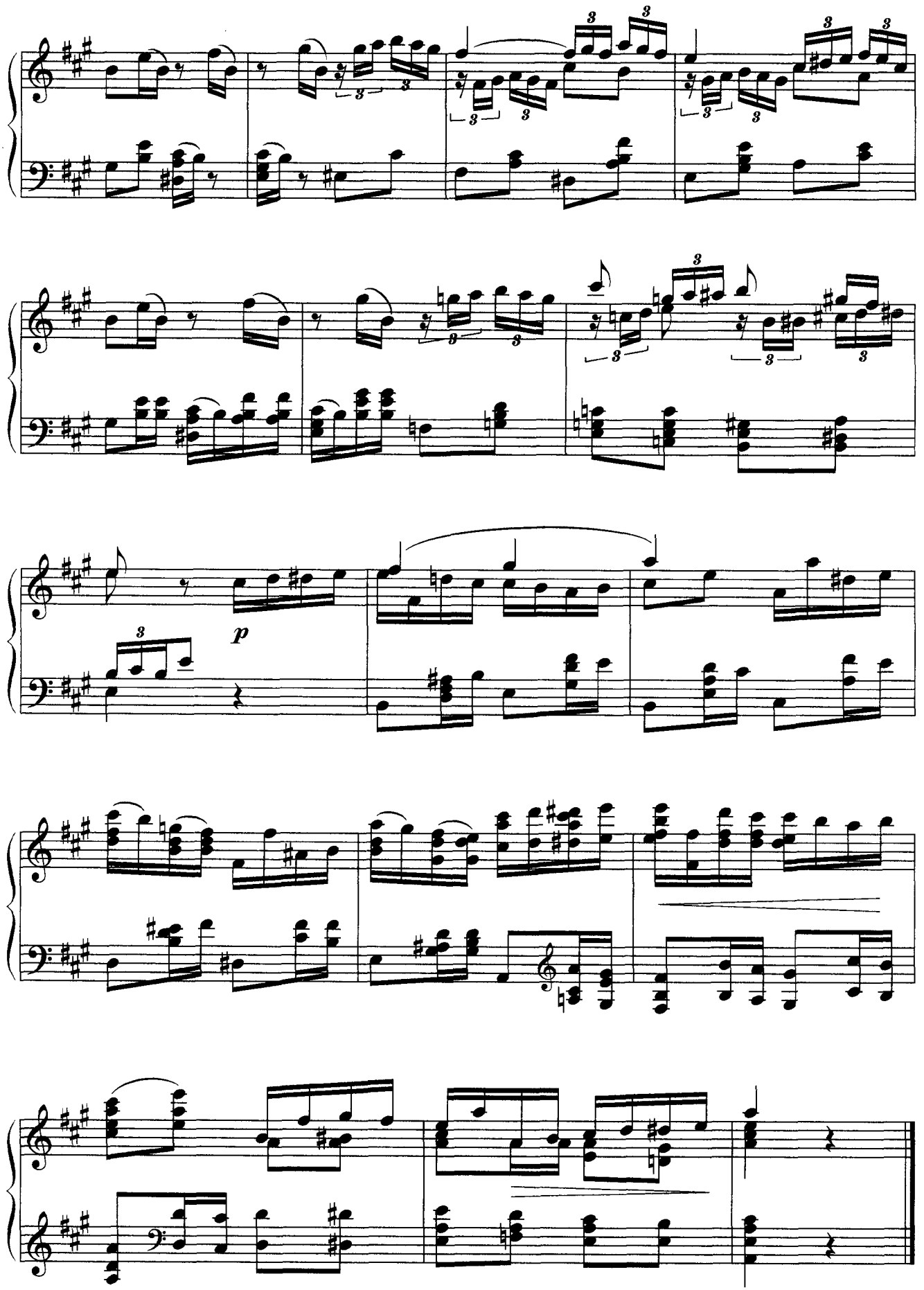
* Вставной номер.


mf
p cresc.



ВАРИАЦИЯ ЖЕМЧУЖИНЫ




p

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Хельстед. Pas de deux *из балета «Праздник цветов в Дженцано»*

Выход и адажио 5
Вариация I 9
Вариация II 11
Кода 13

Р. Дриго. Pas de trois *из балета «Фея кукол»*

Выход и адажио 18
Вариация двух Пьеро 23
Вариация Феи кукол («Пиццикато») 25
Кода 27

Р. Дриго. Pas de deux *из балета «Арлекиниада»*

Адажио 31
Вариация Арлекина 35
Вариация Коломбины 37
Кода 40

Ц. Пуни. Фрагменты *из балета «Конек-Горбунок»*

Фрески 43
Вариация Медуз 53
Вариация Гения вод. Музыка Б. Асафьева 55
Вариация Жемчужины 57

УДК 782.91
ББК 85.972
П12

ПА-ДЕ-ДЕ И ВАРИАЦИИ из русских и зарубежных балетов. Перел. для ф-п. / ред.-сост. П12 И. В. Цареградская. — СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2016. — 60 с.
ISMN 979-0-66000-064-9

Музыка из классических балетов XIX — начала XX века, представленная в настоящем сборнике, хорошо известна любому музыканту, имеющему отношение к балетному искусству. Спектакли прожили долгую счастливую жизнь на сцене театров, и их по праву можно отнести к шедеврам мирового классического наследия. Не все из них целиком дошли до нашего времени, некоторые оказались утерянными, но отдельные фрагменты этих балетов всё еще занимают прочные позиции в репертуаре современных танцовщиков.

УДК 782.91
ББК 85.972

ПА-ДЕ-ДЕ И ВАРИАЦИИ
ИЗ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
БАЛЕТОВ
Переложение для фортепиано

Редактор-составитель
Ирина Витальевна Цареградская

Музыкальный редактор *М.В. Кук*. Дизайн обложки *В.А. Ревской*. Технический редактор *Т.И. Кий*. Корректоры *И.С. Базуева, Т.В. Львова*. Нотный набор и макет *О.С. Серовой*. Формат 60x90/8. Бум. офс. Гарн. Таймс. Печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 9.

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург». 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 45

Тел./факс: +7 (812) 314-50-54, 312-04-97
e-mail: market@compozitor.spb.ru www.compozitor.spb.ru

Филиал издательства нотный магазин «Северная лира»
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 26
Тел./факс: +7 (812) 312-07-96 *e-mail:* severlira@mail.ru

Отпечатано в типографии издательства «Композитор • Санкт-Петербург»

ISMN 979-0-66000-064-9
Гос. № 4707

© Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», 2008
© И.В. Цареградская, составление, 2008