

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

КОРОТАЕВА Виктория Владимировна,
ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»,
Преподаватель
Косырева Наталья Борисовна

РУССКИЙ БАЛЕТ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ НА ПРИМЕРЕ НОМЕРА «ЧАЙ» ИЗ БАЛЕТА П.И. ЧАЙКОВСКОГО «ЩЕЛКУНЧИК»

Коснемся взаимовлияния культуры Китая и России прошлого и современности на примере номера «Чай» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». И обратимся, в связи с этим, к истории. *

Чайное дело в России берёт своё начало в допетровские времена. Чай в Россию доставлялся из Китая. Любителей чая, а также его торговцев называли «чайники».

В. Перов «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы». 1862

Б. Кустодиев «Купчиха за чаем». 1918

* Презентация проекта В. Коротковой находится по ссылке —
<https://disk.yandex.ru/i/ap9YDbEtI2-Tdw>

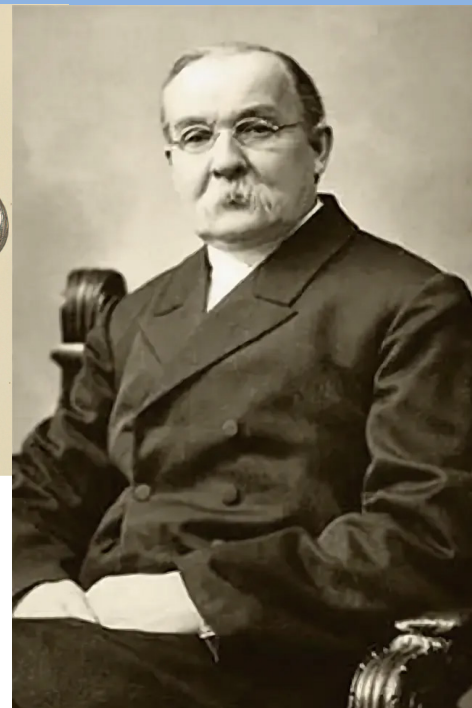
Василий Алексеевич
Перловъ,
основатель чайной фирмы „В. Перловъ съ сыновьями“.

Герб семьи Перловых

В.А. Перлов
(1784 – 1969)

С.В. Перлов
(1835 – 1910)

Чайная этикетка того времени

Одними из первых распространением чая в России стали заниматься купцы Перловы.

В 1896 году по случаю приезда китайского посла Сергей Васильевич Перлов решил перестроить свой московский дом на ул. Мясницкая в стиле китайской пагоды.

Купец хотел наладить связи с высокопоставленным гостем и заключить выгодные торговые контракты. Чайный дом был украшен китайскими мотивами, мифическими животными. Фронтон венчала пагода с колокольчиками. У китайских мастеров были заказаны вазы и шелковое панно.

Чайный дом стал образцом китайского стиля в московской архитектуре того времени. Активная торговля между Китаем и Россией в XIX веке способ-

ствовала культурному взаимодействию двух стран. Некоторые элементы китайской культуры постепенно становятся частью архитектуры, предметов быта, искусства. Например, их можно встретить в балете П.И. Чайковского.

Где в балете можно найти традиционные китайские образы, к которым можно отнести чай, колокольчики, китайскую бамбуковую флейту?

В каких постановках балета есть характерные для Китая веер, хризантемовый чай, китайские палочки для еды, мифические животные, вазы и шёлк?

Как в семье Чайковского относились к чаю?

Ответим на эти вопросы.

Несмотря на старания семьи Перловых, других торговцев, заботящихся о качестве и цене чая, этот напиток в России оставался достаточно дорогим.

В Воткинском доме — музее П.И. Чайковского сохранился специальный ящик — чайная шкатулка, которая запиралась на ключ. Шкатулкой распорядилась мать композитора Александра Андреевна. Хозяйка дома сама заваривала чай, добавляя в него целебные травы.

Обстановка домашнего чаепития, общие впечатления Чайковского о культуре Китая нашли отражение в музыке номера «Чай» из балета «Щелкунчик». В танце Чайковский словно бы имитирует звучание китайской бамбуковой флейты. Напоминает о Китае и звучание колокольчиков, о которых упоминает в программе балета Мариус Петипа: «34 аллегretto китайского типа, колокольчики». Кажется, что в номере словно бы воссозданы необычные движения смешных фарфоровых кукол-клоунов.

Символы китайской традиции можно найти и в элементах хореографии балета. Приведём несколько примеров.

Некоторые считают, что поднятые указательные пальцы вверх изображают палочки для еды и что балетмейстер Лев Иванов при создании танца вдохновлялся китайской статуэткой, кем-то ему подаренной.

В постановке Большого и Мариинского театров исполнители держат в руках веера. Веер считается одним из атрибутов китайской культуры.

Существует мнение, что в постановке Большого театра танцовщица изображает хризантемовый чай. Этот китайский напиток изготавливается на цветочной основе.

См. видеозапись по ссылке —

<https://disk.yandex.ru/d/EBvAPpdqhluosA>

Известно, что балет «Щелкунчик» имеет множество постановочных версий, в т.ч. за рубежом нашей страны. Так, Национальный балет Китая предложил свой вариант знаменитого балета с хореографией Чжао Мина, Ван Юанюаня и Фэн Ин. Премьера новой постановки состоялась в феврале 2000 года в Пекине. Балет получил иное название — «Китайский Новый год», а содержание балета Чайковского было переосмыслено.

Балет Чайковского — это удивительная зимняя рождественская сказка. А действие китайской версии из рождественской атмосферы перенесено в канун китайского нового года — Праздника весны. Сюжет балета превращается в красочный калейдоскоп событий, связанных с китайскими народными поверьями.

Спектакль начинается на новогодней ярмарке при китайском храме. На музыку Марша из 1 действия исполняется Танец 12 китайских зодиаков — животных.

См. видеозапись по ссылке —

<https://disk.yandex.ru/d/uLSzuNaWZNiVbw>

Главными героями становятся девочка Юань Юань — дочь хозяина антикварной лавки и

мальчик Туаньтуань — её двоюродный брат. Дедушка дарит Юань Юань Щелкунчика.

Основная часть сюжета развивается во сне Юань Юань. Вместо сцены с армией мышей во сне девочка встречает Туань Туаня, который, сломав игрушку, превращается в чудовище Нянь — мифического зверя, появляющегося на людях лишь в канун нового года. Щелкунчик обращается в человека, и начинается бой. Вскоре на помощь прилетает легендарный журавль Сяньхэ и побеждает чудовище.

Юань Юань благодарит его за спасение, просит превратить себя в птицу и улетает вместе с Сяньхэ в волшебное Королевство фарфора, которое в китайской версии заменяет Конфитюренбург.

Привычный для нас Вальс снежных хлопьев заменяется Танцем журавлей в красных коронах, Испанский танец становится Танцем китайских вееров, Арабский — Танцем шелка, Чай — Танцем засахаренных блюд, Танец пастушков превращается в Танец воздушного змея, а вместо мамы Жигонь появляется золотая свинья-копилка и исполняется Танец детей-сокровищ.

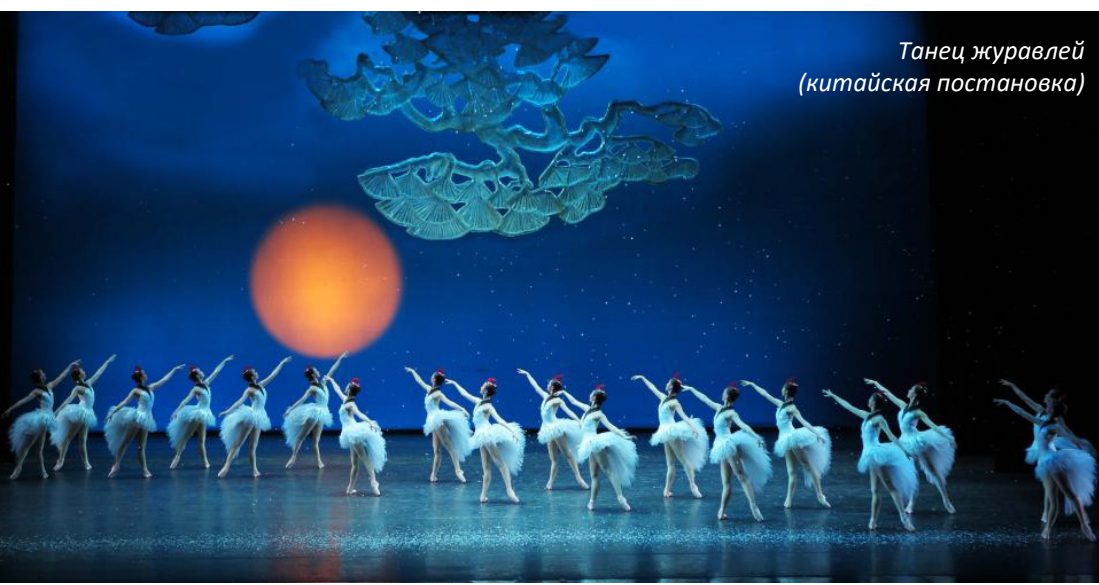
См. видеозаписи по ссылкам —

<https://disk.yandex.ru/d/j5qbhh386Dkqzw> — Танец шёлка

<https://disk.yandex.ru/d/pRzUOpBxLwDA9Q> — Танец засахаренных блюд

<https://disk.yandex.ru/d/WcKeyZVO1uEuOw> — Танец воздушного змея

<https://disk.yandex.ru/d/2sDhr97iUq4GdA> — Танец детей-сокровищ

Танец журавлей
(китайская постановка)

В конце Юань Юань неожиданно просыпается и, понимая, что все эти события произошли лишь во сне, отдает брату Щелкунчику. Вскоре вся семья дружно отправляется встречать новый год.

В спектакле национальные китайские традиции нашли отражения в китайской мифологии, костюмах и декорациях.

Китайская версия переосмысливает балет Чайковского, погружая его в удивительный мир китайской культуры. На примере танца «Чай» из балета Чайковского можно увидеть, как переплетаются две культурные традиции прошлого и современности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Филаткина Н.А. Купечество московское в очерках и мемуарах. М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2021.
2. Волкова П.С., Лиян У. Танец «Чай» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» в перекрестье культур // За-рубежная музыка о России (музыкальная россика): коллективная монография / ред.- сост. Л.П. Казанцева. СПб: Союз художников», 2023. С. 244-253.
3. Скворцова И.А. Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик»: опыт характеристики / Учебное пособие. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. URL: <https://www.mosconsrv.ru/ru/publication/128896>
4. Мир детства Чайковского. URL: <https://izogradinka.livejournal.com/230472.html>
5. Чайный дом на Мясницкой. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайный_дом_на_Мясницкой
6. Китайский балет: история, особенности, лучшие постановки URL: <https://ekd.me/2020/09/kitajskij-balet-istoriya-osobennosti-luchshie-postanovki/>
7. Китайский Новый Год в Вашингтоне — китайская версия балета Чайковского «Щелкунчик»! URL: <https://m.ok.ru/profile/113402090/statuses/158113819455722>
8. Чай в России. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чай_в_России?ysclid=mmarlunsi8568735466