И.Ф.Стравинский

(1882-1971)

И.Ф. Стравинский – русский композитор, ученик Н.А. Римского-Корсакова, эмигрировавший во Францию в 1914 году, затем в Швейцарию, затем в Америку

Русский период – 1904 – 1923

Неоклассический период – 1923 - 1953

Додекафонный период – c1953

Новатор в области метро-ритма. Основу ритмической системы Стравинского составляет соединение акцентного и временного варьирования (истоки в русском фольклоре и джазе).

1. Акцентное варьирование- смещение ритмического ударения на новые звуки мотива или фразы

Д. Гарленд. «В настроении»

И. Стравинский, «Весна священная» Пляска щеголих

(динамическая синкопа, полиаккорд)

2. Временное варьирование мотивов или фраз с расширением или сокращением их протяженности с помощью переменного размера.

 «Петрушка» («Потешные сцены»)

По заказу С. Дягилева для «Русских балетов» в Париже – балет «Жар-Птица» (1910) и «Петрушка» (1911).

Если балет «Жар птица» связан с традициями русской школы, то балет «Петрушка» является оригинальным современным сочинением (Стравинский – автор либретто), А.Бенуа – художник, М. Фокин – постановщик, Т. Карсавинв и В. Нижинский – исполнители.

Балет посвящен А. Бенуа. В балете противопоставлены образ гуляющей на масленицу толпы (русский фольклор в красочной оркестровке) и трагедия очеловеченной куклы Петрушки, безнадежно влюбленного в Балерину и гибнущего от удара сабли своего соперника – Арапа (тема душевного одиночества).

В балете 4 картины: 1 и 4 – массовые, жанровые, 2 и 3 – камерные, психологические.

Музыка балета симфонична, с использованием четверного состава деревянных и медных духовых, большого количества ударных (11, включая колокольчики, челесту, и ксилофон, а также 2 арфы и солирующее фортепиано (эскизы фортепианного концерта)) .

I картина - «Народные гуляния на масленой».

1. Стремительная музыка передает праздничное веселье, суету толпы. Оркестр имитирует гармошечный наигрыш. Подвыпившие гуляки приплясывают под народную масленичную песню «Далалынь» (2/4 – ¾ - временное варьирование).
2. Соревнование 2-х танцовщиц под звуки шарманок, исполняющих городские напевы. 1-я шарманка на ¾ - «Под вечер осенью ненастной», 2-я – на 2/4 – «Чудный месяц плывет над рекой» (эффект полиметрии).
3. После барабанного боя начинается сцена фокуса. Восточный чародей оживляет кукол. Красочность оркестрового соло флейты (банальная мелодия).
4. Куклы (Петрушка, Балерина, Арап) танцуют русский танец (сложное соло фортепиано) – стремительный и зажигательный. Акцентное варьирование. Форма рондо. Наступает темнота, звучат жалобные стенания Петрушки. Барабанный бой.

II картина – «У Петрушки». Дверь в комнате Петрушки внезвпно отворяется, и чья-то нога грубо вталкивает его в комнату.

Музыкальная экспозиция образа Петрушки всего в 8 тактах. Целая гамма чувств(истеричный крик, вздох страдания и облегчения, недоумение).

Звучит лейтмотив Петрушки как политональное сочетание трезвучий C-Dur и Fis-Dur у 2-х кларнетов (фанфары) на .

Этот лейтмотив, но в однотональном изложении у медных инструментов трансформируется в лейтмотив проклятья (Петрушка отчаянно протестует).

3 танца Петрушки: 1. Adagietto. 2. Andantino. 3. Allegro – как переход от угнетенного состояния к радостному возбуждению (появление Балерины).

Но Балерина внезапно исчезает, Петрушка в недоумении и отчаянии (звучит на лейтмотив проклятья).

Гармошечный наигрыш на как отголосок народного гулянья, лейтмотив Петрушки, барабанная дробь.

III картина – «У Арапа» - жанровая зарисовка портретов Арапа и Балерины.

1. Томный и угловатый танец Арапа (кларнеты и бас-кларнет). «Танец обольщения» Балериной под дробь военного барабана и фанфарную мелодию у корнета.
2. «Шарманочный вальс» - звуковой мир мещанской любви Балерины – изящный 3-х дольный вальс (флейты в сопровождении арф) сочетается с неуклюжим двухдольным подтанцовыванием Арапа (английский рожок и контрфагот). Полиметрия.
3. Появление разъяренного Петрушки, звучит лейтмотив проклятья.

Ссора Арапа с Петрушкой. Балерина падает в обморок. Арап преследует Петрушку. Барабанная дробь.

IV картина – «Народные гулянья на масленой под вечер».

Танцевальная рондо-сюита, рефреном которой служит уличный наигрыш (тепа толпы).

1. Танец кормилиц – разудалый мотив русской песни «Вдоль по Питерской» и озорной «Ах вы, сени, мои, сени» (параллельные тритоны, соло трубы).

Объединение 2-х тем.

2. После звучания «гармошек» появляется мужик с медведем. Сочетание высокого кларнета (игра на дудке) и неуклюжего рёва тубы.

1. После мотива «улицы» в толпу гуляк вваливаются ухарь-купец с двумя

цыганками. Лихая народная мелодия «По улице мостовой» со стремительными глиссандо струнных и тренькаем арф-балалаек.

1. Танец кучеров и конюхов (в смазных сапогах, с серьгами). Народная тема «Не лед трещит» на у медных инструментов и пиццикато струнных – балалаек.

Затем контрапункт с темой кормилиц «Вдоль по Питерской». Вихрь танца достигает своей вершины.

1. На улицу выкатились ряженые. Они балагурят с «козой» и со «свиньёй», с чертом (медные - ↓ тритон).

Неожиданно в разгар общего веселья раздается истошный крик Петрушки (труба), преследуемого Арапом, которого пытается удержать Балерина. Стремительное звучание оркестра, глиссандо ксилофона. Разъяренный Арап настигает Петрушку и он падает с раскроенным черепом (звук падающего бубна).

Оцепенение изумленной толпы (тремоло альтов на флажолетах). Приходит фокусник и уносит труп Петрушки.

Народ расходится («гармошечный наигрыш»). Фокусник остаётся один. Темнота, идёт снег.

Неожиданно над театриком появляется тень Петрушки, который показывает длинный нос Фокуснику.

 Пронзительно () у малой трубы звучит лейтмотив проклятья – «дух Петрушки протестует». Это как бы «духовное воскрешение» героя.

 Фокусник в ужасе роняет куклу и боязливо уходит.

 В отдалении () слышен «гармошечный наигрыш».

 Пиццикато виолончелей и контрабасов завершается тритоном c – fis (лейтмотив Петрушки).