

«Кармен-сюита» Родиона Щедрина и Альберта Алонсо: балет, видеоклип или кроссовер?

Научный руководитель – Купец Любовь Абрамовна

Бунар Надежда Сергеевна

Студент (бакалавр)

Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова,

Теоретико-дирижерский факультет, Петрозаводск, Россия

E-mail: nadya.bunar@mail.ru

«Кармен-сюита» - это одноактный балет на музыку оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Щедрин создал это произведение по заказу кубинского балетмейстера Альберта Алонсо. В основу балета легли фрагменты оперы «Кармен» и «Арлезианки» Ж. Бизе [5, с. 473]. Мастерски владея оркестровкой, Щедрин, перекомпоновал и сократил номера оперы. В сюиту вошли 13 номеров: вступление, танец, первое интермеццо, развод караула, выход Кармен и хабанера, сцена, второе интермеццо, болеро, Тореро, Тореро и Кармен, адажио, гадание, финал. Весь музыкальный материал оперы в сюите узнаваемый. Родион Щедрин сделал как бы попури на темы оперы «Кармен» [4]. Но эту сюиту сложно назвать попури, так как произведение предполагает музыку вместе с хореографией, то есть зрелищное аудиовизуальное представление.

Данное произведение изначально стилистически многогранно. В названии композитор указывает на сюиту, но в то же время это музыка к балету. С жанром сюиты это произведение роднит сам принцип чередования танцевальных номеров, хотя такая последовательность не характерна для классической сюиты (основанной на темпе танцев). В «Кармен-сюите» смена танцев происходит под воздействием либретто и драматургии. Именно либретто, драматургия, сценическое действие роднит произведение Щедрина с жанром балета. Это произведение было создано в конце XX века (1967 год). К этому времени в музыкальную культуру прочно проникла и занимала далеко не последнее место кино- и телекультура. Поэтому почти сразу после создания и премьеры «Кармен-сюита» была экранизирована.

С 1984 года получает свое развитие и распространение жанр видеоклип. А. Сарна выделил несколько признаков видеоклипа: 1) малый формат жанровых рамок, сочетающих различные виды искусств, 2) активное использование самых разнообразных ракурсов и планов (крупного, среднего и общего), монтаж, 3) соотнесенность визуального (изобразительного) и вербального (музыкального) компонентов, 4) четкость целевого назначения [2].

В «Кармен-сюите» можно увидеть ряд схожих признаков с видеоклипом. Во-первых, данное автором название «Кармен-сюита» в сущности, является балетом. А, как известно, балет - это жанр, сочетающий в себе различные виды искусства (музыку, хореографию, художественное искусство и сценическое искусство). Во-вторых, то, что Щедрин сделал с музыкой из оперы, можно назвать своеобразной аранжировкой, но аранжировка и монтаж имеют общее начало: то есть Щедрин занимался монтажом сцен оперы (вырезая и вставляя нужные элементы). В-третьих, эта сюита имеет музыку и сценический ряд (действие). В-четвертых, «Кармен-сюита» - это самостоятельное произведение, которое имеет ряд задач, не характерных для оперы, а именно - рекламы (как известно, эта сюита была написана специально для Майи Плисецкой). По классификации Э. Советкина, «Кармен-сюиту» можно весьма условно назвать видеоклипом с оригинальной технологией изображения, с сюжетным изложением материала и хореографическим музыкальным воздействием [3].

Различием видеоклипа и «Кармен-сюиты» является момент создания: видеоклип изначально предполагает показ на экране (телеэкране), а данная сюита - это сценическое произведение. И здесь расходятся принципы кинематографичности и сценичности: так как съемку видеоклипа производят в специальных условиях, а экранизация сюиты представлена как видеозапись сценического действия. Экранизация «Кармен-сюиты» была произведена дважды: в 1969 и в 1978 годах. И еще одним различием является протяженность. Но надо понимать, что это балет с элементами клиповости, а не клип с элементами балета, поэтому время его действия куда больше современных клипов.

Еще один вариант жанрового определения «Кармен-сюиты» - это музыкальный кроссовер. Дословно в переводе с английского кроссовер - это пересечение. В своей диссертации Л. Данько вывел это определение на культурно-исторический уровень, а именно на аудиовизуальную маскультуру. В своей работе он дает переосмысление стандартного понятия кроссовера: «Classical crossover — современное музыкальное направление, основанное на творческом синтезе элементов второго и третьего «пластов» музыкальной культуры (а именно стилевых особенностей академической музыки и актуальных звучаний «новых массовых жанров XX века»). Феномен classical crossover'a необходимо рассматривать, как результат диалога между «элитарным» и «массовым» видами искусства, имеющего давнюю традицию» [1, с. 6].

Исходя из предложенной им классификации, «Кармен-сюиту» можно атрибутировать как: а) академическое произведение в современной интерпретации (так как в основе балета Щедрина лежит опера «Кармен»), б) в ансамблевом исполнении (балет предполагает участие множественного количества людей), с) видеOVERсия концерта.

Источники и литература

- 1) 1. Данько Л. И. Музыкальное направление classical crossover в современной аудиовизуальной культуре: Автореферат дис. . . . канд. иск. – СПб., 2013. – 6 с.
- 2) 2. Сарна А. Я. Видеоклип как детонатор и эстетика после «большого взрыва». М.: Топос, 2007.
- 3) 3. Советкина Э. В. Эстетические особенности музыкальных видеоклипов: Автореферат дис. . . . канд. иск. – М., 2005. – 18 – 20 с.
- 4) 4. Музыкальные сезоны. Щедрин Р. Балет «Кармен-сюита» [электронный ресурс] / Всё об опере музыке и танце – 2016: <http://musicseasons.org/shhedrin-balet-karmen-syuita/> 2016 год. Дата обращения:20.01.2017
- 5) 5. Яковлев М. М. Щедрин Родион Константинович – Музыкальная энциклопедия [в 6 т.] / гл. ред. Келдыш Ю. В. — Т. 6. Хейнце — Яшугин. — М.: Сов. энциклопедия, 1982. – 473 с.