

Мир науки. Социология, филология, культурология <https://sfk-mn.ru>

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies

Выпуск 4 – 2017 <https://sfk-mn.ru/issue-4-2017.html>

URL статьи: <https://sfk-mn.ru/PDF/08SFK417.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Скрипниченко Н.В., Коновальчик Е.Н. Путешествие одного сюжета // Мир науки. Социология, филология, культурология, 2017 №4, <https://sfk-mn.ru/PDF/08SFK417.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 180

Скрипниченко Николай Васильевич¹

ГБОУ ВО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки», Россия, Магнитогорск

Профессор кафедры «Музыкального искусства эстрады»

Кандидат искусствоведения

E-mail: nvskrip@mail.ru

Коновальчик Елена Николаевна²

ГБОУ ВО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки», Россия, Магнитогорск

Преподаватель высшей категории кафедры «Истории и теории музыки»

E-mail: alenush@gmail.com

Путешествие одного сюжета

Аннотация. Сюжет – это идея, насыщаемая содержанием и облекаемая в форму. В идее отражаются закономерности нашей реальности, осмысленные и преломлённые через взгляды художника. Идея может интерпретироваться в зависимости от вида искусства, от исторического периода с определённым кругом художественных законов и средств воплощения, от жанра с присущими ему чертами. Особый интерес представляют сюжеты, мигрирующие по временам, странам и жанрам, что способствует продлению их художественной жизни. Одним из таковых является жанр сказки. Объектом данного исследования является сказка Г.Х. Андерсена «Ледяная дева». Предмет – интерпретации сюжета в различных видах искусства. Всемирно известная сказка «Ледяная дева» (в России известная как «Снежная королева») – самая светлая, гуманная из сказок Андерсена, легла в основу множества сюжетов художественных произведений разных видов искусства: литературы, поэзии, музыки, анимационного кино. В статье авторы рассматривают варианты указанного сюжета-архетипа: из сферы поэтического искусства – баллада «Ледяная дева» Апухтина; из музыкального – балет «Поцелуй Феи» Стравинского; из мультипликации – американский мультфильм «Ледяная дева», а также отечественный мультфильм «Снежная королева».

Прежде всего, в этих произведениях различается подача главных персонажей. Несколько различна в указанных произведениях и ситуация встречи Снежной Королевы и Кая. Способ заколдовывания тоже имеет разные художественные решения. Различия разворачивающихся ситуаций влияют и на характер взаимоотношений главных героев. По-разному подошли авторы и к решению развязки сюжета. В каждом случае индивидуально представлено и языковое решение сочинений. Андерсен необычайно талантливо и ярко обращается к методу символики. В балладе Апухтина, напротив, поэтический язык лишён

¹ <https://vk.com/nvskrip>

² <https://vk.com/id5704242>; <https://www.facebook.com/Alyona.Konovalchik>

иносказательности и скрытого смысла. Стравинский отличается необычайной оригинальностью своих музыкальных решений. В данном случае это проявляется в смелости и уместности применения цитат (из произведений Чайковского). Из композиторских приёмов авторы прежде всего выделяют диалогичность и иллюстративность. Все они являются мощными средствами усиления общей драматургии, придавая ей выразительность, выпуклость образов, гибкость и убедительность.

Интерпретации основного сюжета отражают разные повороты общей фабулы и претворяют в итоге индивидуальные драматургические решения, наделяя их различным смыслом и формируя различные концепции.

Ключевые слова: сюжет; идея; Андерсен; интерпретация; сказка; поэзия; стихотворение; музыка; балет; анимационное кино; Ледяная дева; Снежная королева; Апухтин; Стравинский; персонаж; цитирование; символика; диалогичность; иллюстративность; концепция

Что представляет собой **сюжет**? Сюжет – это идея, насыщаемая содержанием и облакаемая в форму. В свою очередь, идею можно охарактеризовать как эстетически окрашенную художником концепцию взаимоотношений человека и окружающего мира. В идее отражаются закономерности нашей реальности, осмысленные и преломлённые через взгляды художника. Идея, кроме того, может интерпретироваться в зависимости от вида искусства, от исторического периода с определённым кругом художественных законов и средств воплощения, от жанра с присущими ему чертами. В свете сказанного, особый интерес представляют сюжеты, мигрирующие по временам, странам и жанрам, что способствует продлению их художественной жизни. Одним из таких является жанр сказки. Мы рассмотрим несколько этапов жизни сказки Г.Х. Андерсена «Ледяная дева».

Имя Ганса Христиана Андерсена стало удивительным явлением в истории норвежской литературы. Круг выдуманных этим художником образов чрезвычайно широк. Некоторые из его сказок основаны на сюжетах с участием представителей животного мира (например, «Принцесса и свинопас»). Большинство же созданных им сказок относятся к жанру бытовых и волшебных. Даже в обыденных бытовых сценках и жизненных ситуациях писатель находит сказочный элемент, который по-особому направляет развитие сюжета, освещая его искренностью и душевной чистотой.

Всемирно известная сказка «Ледяная дева» (в России известная как «Снежная королева») – самая светлая, гуманная из сказок Андерсена, легла в основу множества сюжетов художественных произведений разных видов искусства: литературы, поэзии, музыки, анимационного кино. Подтверждением этому могут служить:

- из сферы поэтического искусства – баллада «Ледяная дева» Алексея Николаевича Апухтина;
- из музыкального – балет «Поцелуй Феи» Игоря Фёдоровича Стравинского;
- из мультипликации – американский мультфильм, сохранивший название первоисточника («Ледяная дева»), а также отечественный мультфильм «Снежная королева».

Все перечисленные произведения представляют собой варианты одного *сюжета-архетипа*. Он провозглашает торжество добра, справедливости, помощь и соучастие незнакомых людей. Жизненным уроком и закалкой характера для главного персонажа сказки – верной и храброй Герды – становится долгое и опасное путешествие, которое проходит красной нитью через весь сюжет, которое учит сопереживать и сражаться до конца. Она решается на это

ради себя, ради Кая и ради возобновления их крепкой дружбы. Интерпретации основного сюжета отражают разные повороты общей фабулы и претворяют *индивидуальные драматургические решения*, наделяя их различным смыслом. Так, просветлённость и победу добрых сил мы видим в сказке Г.Х. Андерсена; трагедийное начало в судьбе Юноши, обречённость и безысходность, вызванные отсутствием взаимности со стороны Ледяной девы – в балладе А.Н. Апухтина; волевое, и даже властное начало проявляется со стороны Феи, увлекающей за собой в лесную чащу Юношу на глазах Невесты – в балете И.Ф. Стравинского.

Прежде всего, в этих произведениях различается *подача главных персонажей*. В «Ледяной деве» Андерсена Герда подкупает своей активностью и твёрдой решительностью идти до конца, Кай же, напротив, пассивно выполняет волю Ледяной девы, выкладывая фигуры, бездушные в своей точности и строгости. Апухтин в своей балладе вообще не представляет Деву как реально действующее лицо, мы узнаём о ней и всей истории её отношений с Юношей лишь со слов главного героя в большом центральном монологе. Таким образом, Дева здесь представлена лишь косвенно. Это объясняется камерностью жанра, к которому относится баллада, что также вызвало упрощение сюжета и сокращение числа персонажей. Таким образом, в сочинении Апухтина реально присутствуют лишь двое – Юноша и Мать. Это обстоятельство подсказало автору выбрать и решение стихотворной Баллады в форме диалога. Применение этой формы сближает произведение Апухтина с аналогами европейских поэтов-романтиков: Гёте (вспомним его близкую по идее балладу «Лесной царь»), Шиллера.

Значительно больше возможностей заложено в таком сценическом жанре, как балет. Так, в балете Стравинского присутствуют целые группы действующих лиц: охотники, крестьяне, музыканты, подруги Невесты. Потребовались здесь и большие временные масштабы, где сюжет неспешно разворачивается на протяжении четырёх картин.

Несколько различается в указанных произведениях и *ситуация встречи* Снежной Королевы и Кая: у Андерсена это сцена катания на санках, у Апухтина – встреча на лесной поляне, а в балете Стравинского Ледяная дева находит замёрзающего мальчика возле мёртвой матери.

Способ заколдовывания тоже имеет разные художественные решения: Кай у Андерсена становится жертвой разбитого волшебного зеркала, осколок которого попадает ему в глаз, охлаждая тем самым сердце; в балладе Апухтина влюблённый Юноша целует Деве руки, благодаря чему подвергается воздействию её чар; в балете Стравинского Фея дарит ему первый поцелуй (отсюда – новое название произведения).

Различия разворачивающихся ситуаций влияют и на *характер взаимоотношений* главных героев. В сюжете Андерсена Кай избегает общения с нашедшей его Гердой, он занят лишь складыванием из льдинок волшебного слова «Вечность», которое символизирует обречённость самого Кая в этом бесконечном занятии. У Апухтина Юноша не испытывает по отношению к другим никаких чувств, он счастлив лишь в морозные дни и ночи, когда он может видеться с Девой:

«Целую зиму, лишь ночь посветлей,
Я приходил не свидание к ней
И до утра, пока месяц сиял,
Бледные руки её целовал».

В балете Стравинского сюжет неоднократно сводит Юношу с Девой в разных ситуациях (на деревенском празднике она является под видом Цыганки, перед его свадьбой – в облике Невесты, а в заключительной картине они танцуют втроём: Жених с Невестой и Дева).

По-разному подошли авторы и к решению *развязки сюжета*: Андерсен пробуждает Кая от колдовства горячей слезой Герды, Апухтин рисует сцену матери, склонившейся над умирающим сыном, но не теряющей надежды на избавление сына от чар; в балете Стравинского Фея уводит за собой Юношу, знаменуя тем самым победу колдовских сил над миром людей. Очевидны различия концепций авторов этих произведений в раскрытии одного сюжета-архетипа: от оптимистической (так называемой «happy end») до безнадежной.

В каждом случае индивидуально представлено и *языковое решение* сочинений. Андерсен необычайно талантливо и ярко обращается к методу *символики*: небрежно брошенный Каем цветок становится знаком разрушенной дружбы с Гердой и ухода его в фантастический мир Ледяной девы. Этот своеобразный «переключатель» на фантастику подобен роли браслета в романе В. Орлова «Альтист Данилов». Образ Ледяной девы выступает в качестве символа недостижимости мира льдов и холода, воплощающих идею бесчувственной красоты. Кроме того, глубоко символичными представляются осколки зеркала как предупреждение об опасности зомбирования, слепого выполнения чужой воли.

В балладе Апухтина, напротив, поэтический язык лишён иносказательности и скрытого смысла. Здесь всё повествование разворачивается открытым текстом, речь Девы звучит с разрушительной прямоотой, нарочито холодно и бесстрастно.

Что же касается балета Стравинского, то своеобразие его языковой стороны отнюдь не объясняется лишь спецификой музыкальных и пластических средств выразительности (хотя и подобное обоснование имеет смысл). Стравинский отличается необычайной оригинальностью своих музыкальных решений. В данном случае это проявляется в смелости и уместности применения цитат. Подобно использованию Стравинским мелодий Перголези в балете с пением «Пульчинелла», в «Поцелуе Феи» композитор постоянно прибегает к цитированию произведений П.И. Чайковского. В значительной степени музыкальный материал балета строится на основе как конкретных цитат из сочинений великого русского композитора, так и стилистики общего плана. В музыкальном материале балета можно услышать тему «Натавальса», фрагмент из Серенады, а также мелодию фортепианной пьесы «Мужик на гармонике играет». Ещё одна цитата – мелодия романа «Нет, только тот, кто знал». Кроме того, встречаются интонационные обороты баллады Томского из «Пиковой дамы» Чайковского, а также из его романа «Зимний вечер».

Из композиторских приёмов прежде всего выделим *диалогичность*. Она проявляет себя в передаче характера разноплановых героев: в 1 картине чередуются тема валторн из антракта балета «Спящая красавица» и плавная мелодическая фраза; они сопровождают соответственно группу охотников и Юношу, вспоминающего умершую мать.

Кроме диалогичности, Стравинский в балете «Поцелуй Феи» достаточно часто использует *иллюстративность*. Чаще других заимствованных тем звучит тревожная, несколько суровая мелодия романа Чайковского «Колыбельная в бурю», она становится своеобразным обрамлением балета, появляясь как в Прологе, так и в Эпilogue. Эта тема направляет восприятие на картину метели, которая служит завязкой сюжета, а в дальнейшем создаёт соответствующее настроение.

Все эти приёмы являются мощными средствами усиления общей драматургии, придавая ей выразительность, выпуклость образов, гибкость и убедительность. Одной из особенностей жанра балета является отсутствие необходимости зрителям включать собственную фантазию, им дана возможность видеть на сцене готовые пластические и живописные решения, оживляемые звуковым материалом. Пожалуй, главным лицом балетного спектакля является режиссёр. На его плечи и ответственность ложится отбор всех необходимых компонентов

постановки, которые должны гармонично слиться в единое музыкально-сценическое повествование.

Возвращаясь к мысли об отражении в идее закономерностей нашей реальности, осмысленных и преломлённых через эстетические взгляды художника, подчеркнём, что художественными пристрастиями И.Ф. Стравинского были интерес к сказочным сюжетам, элементам русской экзотики и красочности, оригинальность претворения творческих замыслов, которые он сконцентрировал в своих балетах и ошеломил взыскательную парижскую публику. Это были блистательные балеты Игоря Стравинского, представленные «русскими сезонами» Сергея Дягилева – эффектная «Жар-птица», лубочный «Петрушка», архаичная и таинственная «Весна священная». Каждый из этих балетов отмечен самобытностью, национальным колоритом и несет на себе печать великого Мастера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андерсен Г.Х. Снежная королева [Текст] / Г.Х. Андерсен. – М.: Речь, 2013. – 72 с.
2. Апухтин А.Н. Сочинения: Стихотворения; Проза [Текст] / А.Н. Апухтин. – М.: Художественная литература, 1985. – 558 с.
3. 100 балетных либретто [Текст] / Сост. Л.А. Энтелис. – Л.: Музыка, 1971. – 303 с.
4. История зарубежной литературы XIX века. Ч. II [Текст] / Под ред. А.С. Дмитриева. – М.: Изд-во Моск. ун-та. 1983. – 544 с.
5. Эстетика: Словарь [Текст] / Под общ. ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

Skripnichenko Nikolay Vasilyevich

Glinka Magnitogorsk state conservatory (Academy), Russia, Magnitogorsk
E-mail: nvskrip@mail.ru

Konovalchik Elena Nikolaevna

Glinka Magnitogorsk state conservatory (Academy), Russia, Magnitogorsk
E-mail: alenush@gmail.com

The journey of one story

Abstract. The plot is an idea saturable with content and put on form. The idea reflects the patterns of our reality, comprehended and refracted through the views of the artist. The idea can be interpreted depending on the type of art, on historical period with a certain range of artistic laws and means of embodiment, on the genre with its inherent features. The stories that migrate through times, countries and genres, contributing to the extension of their artistic life, are particularly interesting. One of the kind is the fairy tales genre. The object of this study is H. Andersen's fairy tale "The Ice Maiden". The subject is the interpretation of the plot in various forms of art. The world-famous fairy tale "The Ice Maiden" (widely known as the "Snow Queen") is the lightest, humanistic of Andersen's fairy tales, formed the basis of many subjects of art works in different kinds of art: literature, poetry, music, animation. In the article the authors consider different plot-archetype variants: from the poetry (the Apukhtin's "The Ice Maiden" ballad); from the music (the Stravinsky's "The Kiss of the Fairy" ballet), from the animation (the American cartoon "Ice Maiden"), as well as the national animated film ("The Snow Queen").

In these works the presentation of the main characters considerably differs, like a situation of the meeting of Snow Queen and Kay. The method of enchanting also has different artistic solutions. Differences in unfolding situations affect the character of the main characters' relationships. The authors approached the solution of the plot in different ways. In each case, the language solution of works is original, too. Andersen is extremely talented and brightly drawn to the method of symbolism. In the ballad of Apukhtin, on the contrary, the poetic language lacks of extra allegory and hidden meaning. Stravinsky is remarkable for the extraordinary originality of his musical decisions. In this case, this is manifested in the courage and appropriateness of using quotations from the works of Tchaikovsky. First of all, the authors mark out dialogicality and illustrativeness from compositional techniques. All of them are powerful tools for strengthening the general drama, giving it expressiveness, convexity of images, flexibility and persuasiveness.

Interpretations of the main plot reflect different rotations of the general storyline and, as a result, implement the individual dramatic decisions, giving them different meanings, and forming various concepts.

Keywords: the plot; idea; Andersen; interpretation; fairy tale; poetry; poem; music; ballet; animation film; Ice Maiden; Snow Queen; Apukhtin; Stravinsky; character; quotation; symbolism; dialogicity; illustrativeness; concept

REFERENCES

1. Andersen G.H. (2013). Snezhnaja koroleva. [*The Snow Queen.*] Moscow: Speech, p. 72.
2. Apuhtin A.N. (1985). Sochinenija: Stihotvorenija; Proza. [*100 ballet librettos.*] Moscow: Fiction, p. 558.
3. Entelis L.A. (1971). 100 baletnyh libretto. [*Compositions: Poems; Prose.*] Leningrad: Music, p. 303.
4. Dmitrieva A.S. (1983). Istorija zarubezhnoj literatury XIX veka. Ch. II. [*The history of foreign literature of the XIX century. Part II.*] Moscow: Izd-vo Mosk. university, p. 544.
5. Beljaeva A.A. and etc. (1983). `Estetika: Slovar'. [*Aesthetics: Dictionary.*] Moscow: Politizdat, p. 447.