

ТЕХНИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Научная статья

УДК 782.91

DOI: 10.56620/2587-9731-2021-4-109-125

Цикл концертов Антонио Вивальди «Времена года»: от барочного синтеза искусств к новым формам художественного синтеза XX века

Александра Андреевна Горцук

Государственный музыкально-
педагогический институт имени

М. М. Ипполитова-Иванова,

г. Москва, Россия,

andragor_a@mail.ru

Аннотация. Музыка концертов «Времена года» рассматривается в статье в контексте барочной культуры. В ней, по мнению автора, нашли отражения важнейшие общекультурные тенденции, характерные для этой эпохи, в частности, проблемы времени и синтеза искусств. Данные тенденции воплощаются и во «Временах года» Вивальди. Автор отмечает, что тема смены сезонов в целом весьма интересна в плане ее хореографического воплощения.

В статье рассматриваются два хореографических воплощения музыки концертов А. Вивальди «Времена года» – это балет Ролана Пети (запечатлен на киноплёнке в 1984 году) и фильм-балет Джеймса Куделки (2003 год).

В центре внимания Р. Пети – идея вечного повтора, а в фокусе внимания оказывается общее, объективное, что согласуется

с художественными принципами неоклассицизма. С этим связаны объективность тона высказывания, преобладание массовых сцен. Характерно также сюитное сопоставление концертов между собой, отсутствие сквозного развития между ними. Концепция Пети тяготеет к эпическому роду. В балете присутствует элемент симметрии за счёт повтора двух частей концерта «Весна» после окончания «Зимы». Таким образом, в постановке находит выражение осознание времени как циклического, а на уровне соотношения музыкального и хореографического ряда наблюдается скорее параллелизм «текстов», нежели синтез.

В балете Дж. Куделки воплощена драма отдельно взятой личности. Художественное время здесь предстаёт как векторное, необратимое, что характерно для драмы. Этому способствует и ускорение движения к концу, когда пантомима начинает постепенно вытеснять танец. Из двух возможных трактовок названия циклов концертов на первый план выходит аллегорическая — движение человека от рождения к смерти. В соотношении музыки и танца возникает не параллелизм, а синтез «текстов», интертекст.

Ключевые слова: Вивальди, балет, Ролан Пети, Джеймс Куделка, хореография, необарокко, неоклассицизм

Для цитирования: Горщук А. А. Цикл концертов Антонио Вивальди «Времена года»: от барочного синтеза искусств к новым формам художественного синтеза XX века [Электронный ресурс] // Современные проблемы музыкознания / Contemporary Musicology. 2021. № 4. С. 109–125.

DOI: 10.56620/2587-9731-2021-4-109-125

TECHNIQUE OF MUSICAL COMPOSITION

Original article

DOI: 10.56620/2587-9731-2021-4-109-125

Antonio Vivaldi's Group of Concerts *The Four Seasons*: From Baroque Synthesis of Arts to New 20th-Century Forms of Artistic Synthesis

Aleksandra A. Gorshchuk

The State Musical Pedagogical Institute named
after M. M. Ippolitov-Ivanov, Moscow, Russia,
andragor_a@mail.ru

Abstract. The article examines Antonio Vivaldi's *The Four Seasons* concerts from the perspective of baroque culture. We believe that baroque culture reflects the key general cultural trends characteristic of this era, in particular, such issues as time and the synthesis of arts. These trends manifest themselves in *The Four Seasons*. The topic of changing seasons is generally very interesting in terms of its choreographic production.

The article discusses two choreographic productions based on the music from Antonio Vivaldi's *The Four Seasons*: the ballet by Roland Petit (captured on video in 1984) and the screen ballet by James Kudelka (2003).

Petit's concept evolves around the idea of eternal repetition. He focuses on the general and the objective, which is in line with the artistic principles of neoclassicism. This becomes manifest in the objectivity of statements and the preference for crowd scenes. The representation of concerts is suite-based with no continuous development between them. Petit's concept tends towards the epic genus. The ballet is not devoid of certain symmetry due to the repetition of two parts of the concert *Spring* after the end of *Winter*. Thus, Petit's production views time as cyclical,

while the correlation between music and choreography indicates a parallelism of texts rather than their synthesis.

The ballet by J. Kudelka is the drama of an individual human life. Here, the artistic time resembles a vector, it is irreversible, which is typical of drama. This is achieved by the acceleration of movement towards the end of the production with the pantomime gradually replacing the dance. The title *The Four Seasons* allows two possible interpretations and in Kudelka's case the allegorical one comes to the fore. His concept is the life course of a person from birth to death. The ballet does not reveal a parallelism between music and dance, on the opposite, it is a synthesis of texts, an intertext.

Keywords: Vivaldi, ballet, Roland Petit, James Kudelka, choreography, neo-baroque, neoclassicism

For citation: Gorshchuk A. A. Antonio Vivaldi's Group of Concerts *The Four Seasons*: From Baroque Synthesis of Arts to New 20th-Century Forms of Artistic Synthesis [Electronic source]. In: *Sovremennye problemy muzykoznaniiya / Contemporary Musicology*, 2021, no. 4, pp. 109–125. (In Russ.)

DOI: 10.56620/2587-9731-2021-4-109-125