

количества зрителей, а также временной потерей самообладания и сценической выдержки. Анализируя проблемы первичных проявлений симптомов концертного волнения, специалисты обращают внимание, на то, что многое зависит от психологической и физической конституции исполнителя, типа его нервной системы и от возрастных границ юных музыкантов-исполнителей. Поэтому волнение на сцене действует на всех исполнителей по-разному: как на физическое, так и на психологическое состояние до выступления и после.

Список использованных источников:

1. Агопеева, А.В. Публичное выступление как проблема музыкальной педагогики и исполнительства / А.В. Агопеева // Образоват. форсайт. –2020. – № 1. – С. 8–12.
2. Кокорина, Л.В. Причины сценического волнения у музыкантов-исполнителей и способы его преодоления / Л.В. Кокорина // Педагогическое призвание: сб. ст. Междунар. науч.-метод. конкурса, Петрозаводск, 10 февр. 2019 г.: в 2 ч. / Междунар. центр науч. партнерства «Новая наука» ; ред. И.И. Ивановская. – Петрозаводск, 2019. – Ч. 2. – С. 308 – 316.
3. Тарасова, В.Ю. Роль педагога в подготовке учащихся детских музыкальных школ к концертным выступлениям / В. Ю.Тарасова // Культура и искусство: традиции и современность : сб. науч. ст. по итогам V Междунар. науч.-практ. конф., Чебоксары, 2 марта 2017 г. / Чуваш. гос. ин-т культуры и искусств. – Чебоксары, 2017. – С. 112–114.
4. Наенко, Н.И. Психическая напряженность / Н.И. Наенко. – М. Наука, 2006. – 235 с.
5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. В кн.: Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплов // URL: https://www.koob.ru/teplov/psych_musical_abilities (дата обращения 11.02.2026).
6. Готсдинер, А.Л. Музыкальная психология // URL: http://www.studmed.ru/gotsdiner-al-muzikalnaya-psihologiya_f4af5eb5d28.html (дата обращения 11.01.2026).
7. Григорьев, В.Ю. Исполнитель и эстрада / В.Ю. Григорьев. М.: Мысль, 2008. – 156 с.

Н.С. МАКСИМОВА

Республика Беларусь, Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

ОБРАЗ ЩЕЛКУНЧИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА

Введение. Образ как категория художественного мышления занимает главное место в системе искусства, объединяя различные виды творчества – от словесного до музыкального. В литературе образ выступает как словесно-выраженная форма художественного осмысления мира, воплощенная в персонажах, сюжетах, метафорах и символах. В музыке же образ реализуется через звуковую ткань, интонацию, ритм и тембровую палитру, формируя эмоционально-смысловое пространство, которое воздействует на слушателя не через слово, а через звук. Другими словами, сопоставление образа в литературе и музыке открывает широкие возможности для междисциплинарного анализа, позволяя выявить как общие закономерности художественного мышления, так и специфику каждого вида искусства. Зачастую один и тот же персонаж представлен в литературе и в музыкальном творчестве по-разному, так как может отличаться характером, внешностью, мимикой, жестами.

Известные композиторы довольно часто в своем оперном и балетном творчестве брали за основу определенное литературное произведение, причем могли менять место действия, добавлять персонажей и создавать новые сюжетные линии, выражая чувства и эмоции с помощью музыки. Это может приводить к созданию принципиально новой художественной реальности, которая способна впечатлять своими неповторимыми музыкальными образами.

Актуальность исследования обусловлена современными тенденциями гуманитарного знания, где особое внимание уделяется межтекстовым связям, диалогу культур и искусств. В условиях глобализации и расширения культурного поля исследование образа в литературе и музыке позволяет глубже понять механизмы художественной коммуникации, выявить универсальные способы выражения человеческих эмоций и идей, а также проследить трансформацию художественных форм в разные исторические эпохи.

Цель настоящей работы – рассмотреть особенности воплощения художественного образа Щелкунчика в различных произведениях искусства.

Основная часть. Существует несколько произведений различных видов искусства, в которых раскрывается образ Щелкунчика (таблица):

Таблица – Произведения, раскрывающие образ Щелкунчика

Название произведения	Автор	Вид искусства, жанр	Год создания	Страна	Характеристика образа
Щелкунчик и Мышиный король	Эрнст Теодор Амадей Гофман	Литература, сказка	1816	Германия	Уродливый внешне, добрый внутри
История Щелкунчика	Александр Дюма	Литература, сказка	1844	Франция	Мягкий сказочный и романтический
Щелкунчик	Петр Ильич Чайковский	Хореография, балет	1892	Россия	Комичная деревянная игрушка, символизирующая внутреннюю красоту, благородство и победу над злом
Щелкунчик и четыре королевства	Лассе Халльстрем и Джо Джонстон	Кинематограф, фильм	2018	США	Верный слуга и капитан гвардии, воин-защитник
Щелкунчик и волшебная флейта	Ринат Газизов	Кинематограф, мультипликационный фильм	2022	Россия	Нескладный, смешной, но элегантный деревянный человек

Как видим, образ Щелкунчика представлен в произведениях литературы, кинематографа, хореографического искусства в период с начала XIX века и до наших дней, что свидетельствует о пристальном интересе к указанной тематике.

В настоящее время образ Щелкунчика для большинства людей связан с Рождеством и Новым годом, это любимая многими новогодняя игрушка. Однако история этого персонажа очень давняя, так как еще 300 лет назад Щелкунчик был просто орехоколом и никак не ассоциировался с праздниками и волшебством.

Согласно одной из легенд, появление Щелкунчика связано с желанием высмеять недоброжелателей, заставив их символически «колоть орехи», что подразумевает тяжелый и унижительный труд. Щелкунчиков, в простой конструкции которых был винт, стали делать в XVII веке, но только в XVIII–XIX веках австрийские, швейцарские и итальянские мастера стали вырезать фигурки, похожие на животных и людей. Долгими зимними вечерами простые рабочие развлекались тем, что, сидя у огня, вырезали игрушки, в которых можно было угадать то черты злой ведьмы-соседки, то правителя, который собирал большие налоги. Однако титул «отца щелкунчика» получил в 1872 году Вильгельм Фухтнер, который впервые организовал их коммерческое производство с использованием токарного станка. Именно этот мастер придумал ту форму, что знакома нам сегодня.

Таким был первый образ всеми любимой игрушки, которая никоим образом не могла быть атрибутом и украшением праздничной елки. Интерес вызывает процесс превращения обычного кухонного прибора в символ Нового года и Рождества в разных странах, любимый не только детьми, но и взрослыми, что помогает создать ту самую теплую и волшебную атмосферу, которая каждый раз в канун праздников не надоедает, а наоборот, вдохновляет на создание нового.

Первым человеком, который показал игрушку-щелкунчика не как приспособление для колки орехов, а как самостоятельный художественный образ, был Эрнст Теодор Амадей Гофман. На одной из ярмарок он заметил этих забавных человечков-орехоколов и, вдохновившись ими, в 1816 году опубликовал волшебную сказку «Щелкунчик и Мышиный король». История написания сказки зародилась во время общения с детьми его товарища, именно благодаря их воздействию миллионы людей узнали историю щелкунчика. Гофман представляет щелкунчика как уродливую куклу, которую Дроссельмейер подарил своей крестнице Марии в Рождество, и именно это девочка смогла разглядеть в неприметной и непривлекательной игрушке нечто большее. Мы можем наблюдать, как дефекты во внешности могут не совпадать с характером и эмоциями. Только Мари смогла в нем рассмотреть человека, что их и сблизило. В конце Щелкунчик побеждает мышиного короля и появляется в образе прекрасного юноши, племянника того самого Дроссельмейера, что и легло в основу сюжета. Автор показывает нам, что волшебство есть везде, стоит только захотеть его разглядеть. Образ Щелкунчика в этом литературном произведении проходит трансформацию: непримечательная уродливая игрушка благодаря таким человеческим качествам, как храбрость и смелость, проявляет человеческие эмоции. Он сражается со злом в лице семиглавого мышиного коро-

ля, причем победа делает его необычайно мужественным, показывая нам, что можно преодолеть все жизненные невзгоды, главное – оставаться человеком. Так же большой загадкой остается вопрос о том, что видела Мари: это реальность или детская фантазия?

В отличие от сказки Гофмана, в сказке Александра Дюма «История Щелкунчика» (1844) было меньше мистики. Согласно легенде, автор сочинил ее для детей, находясь на мероприятии: дети в шутку привязали его к стулу, требуя рассказать интересную и необычную историю. В произведении отличается не только образ главного героя, но и сюжет стал более легким и праздничным. Сравнив две сказки, мы выявили некоторые отличия. Например, имя главной героини: у Гофмана девочку зовут Марихен (Мари) Штальбаум. Дюма дал ей более изящное и запоминающееся имя – Мари (в русскоязычном варианте – Маша).

Можно отметить также смягчение сюжета: исчезли многие страшные и философские моменты Гофмана (например, история об уродившейся принцессе Пирлипат). Дюма сделал акцент на волшебном праздничном приключении [1].

Кроме того, наблюдаем усиление роли Сказочника (Дроссельмейера): у Дюма он стал более добрым и понятным волшебником-крестным. Без адаптации Дюма, возможно, не было бы того «Щелкунчика», которого мы знаем. Автор превратил сложную немецкую романтическую сказку в изящную французскую рождественскую историю, готовую для сцены. Если Гофман создал «взрослую» сказку со страхами и психологизмом, то Дюма (а вслед за ним и балет) создал символ детского рождественского чуда.

Интересен тот факт, что именно версия Дюма (а не оригинал Гофмана) легла в основу либретто знаменитого балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского (1892).

К указанному времени композитор стал знаменитым не только на территории Российской Империи но и за рубежом благодаря созданию балета «Спящая красавица» и оперы «Пиковая дама». Балетмейстер Мариус Петипа в этот период был занят адаптацией сказки Гофмана и имел первые версии сценария. Чайковский получил заказ от дирекции Императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Также И. Всеволожский, который занимал должность директора императорских театров, предложил объединиться П.И. Чайковскому и М. Петипа для создания балета «Щелкунчик». По их задумке, балет должен был собрать различные культурные цитаты со всего света: в партитуре «Щелкунчика» можно услышать отголоски грузинских колыбельных, арабских мелодий и, конечно, традиционных немецких танцевальных песен.

Работа над балетом проходила непросто, возник ряд трудностей творческого и организационного плана, из-за чего премьеру, которую планировали показать в конце 1891 года, пришлось перенести на декабрь следующего. В 1892 году Чайковским была завершена работа над балетом, состоящим из двух актов и трех картин. В декабре того же года «Щелкунчик»

впервые был представлен на сцене Мариинского театра. Сюжет начинался в доме родителей Мари, затем переносил зрителей в ее сон, а в финале главные героини оказывались в волшебной стране. Однако мнения о постановке были совсем не радужные, критики встретили постановку скептически. Появились разгромные рецензии, ставившие под сомнение талант композитора, в которых спектакль назывался безвкусным. В лучшем случае балет «Щелкунчик» рекомендовали как постановку, предназначенную для детей. Даже сам Чайковский считал спектакль провальным и признавался, что ему было очень тяжело смотреть на сцену, особенно после успеха его предыдущих творений, которые критики приняли очень хорошо. Лишь только один художник А. Бенуа отметил балет, похвалив роскошь и качество костюмов, декораций и масштабность действия. Несмотря на колоссальный провал премьеры, «Щелкунчик» оставался в репертуаре Мариинского театра на протяжении 30 лет.

Интересным фактом является то, что на премьере балета зрители впервые услышали инструмент, которого раньше не было в России. В знаменитом танце феи Драже центральная мелодия была похожа на звук падающих капель. Чтобы добиться этого эффекта, Чайковский использовал французский инструмент под названием челеста – своеобразный клавишный металлофон.

После первой постановки на сцене Мариинского театра «Щелкунчик» пережил много интерпретаций. Так, в 1919 году А. Горский поставил балет в Большом театре, сохранив роскошь декораций и костюмов, не смотря на революционные события в стране, но эта версия долго не задержалась на сцене. В 1923 году Ф. Лопухов представил авангардную постановку в Петербурге, которая была представлена зрителям всего девять раз. В 1934 году В. Вайнонен вернул балет на сцену Мариинки, приблизив его к оригиналу, что сделало его более удачным. Главные роли тогда исполняли Г. Уланова и К. Сергеев, и именно эта версия балета ставится в театре уже более 90 лет.

Жизнь постановки за рубежом началась в Лондоне в 1934 году: именно здесь впервые благодаря Н. Сергееву показали балет «Щелкунчик». В 1967 году в Англии Р. Нуреев воплотил свое видение в постановке, причем у него получилась мрачная интерпретация, которая никак не была предназначена для детей. Позже его версия была представлена в театре оперы и балета «Ла Скала» в Милане и Парижской опере. В 1954 году Д. Баланчин привез балет в Нью-Йорк, сохранив сценарий М. Петипа почти в первоизданном виде, и его постановка до сих пор пользуется огромным успехом у зрителей разных возрастных категорий. В 1976 году М. Барышников представил свою версию в Американском театре балета которая шла до 1989 года.

Несмотря на все изобилие вариантов постановок балета в разных странах в разное время, наиболее популярной и востребованной постановкой считается «Щелкунчик» который принадлежит Ю. Григоровичу, который смог найти баланс между оригинальной идеей и музыкой Чайковского. Ю. Григорович избавился от разрозненных эпизодов и создал сквозную дра-

матургию, где Маша и Щелкунчик путешествуют по елке, а после все завершается венчанием героев. Вместе с этим постановщик иначе посмотрел на мир фантазий и рассказал свою версию о недостижимости счастья. Именно этот вариант постановки идет в Большом театре с 1966 года и до сих пор, что говорит о ее актуальности [2]. В Республике Беларусь в настоящее время можно посетить балет в двух действиях «Щелкунчик» (балетмейстер-постановщик, хореограф, автор либретто – заслуженный артист Российской Федерации И. Колб) в Большом театре Беларуси в Минске.

В большинстве балетных постановок образ Щелкунчика – это символ любви, добра, смелости, который проходит трансформацию из угловатой игрушки с непропорциональной головой в прекрасного принца. Через музыку и движения образ главного героя раскрывается, символизируя духовное перерождение, он неразрывно связан с темой рождественского чуда и любви, преображающей уродливое в прекрасное (рисунок).

Рисунок – Образ Щелкунчика

В 2018 году американской студией «Walt Disney Pictures» был представлен фильм в жанре фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства», который не является экранизацией ни оригинальной сказки Гофмана, ни балета Чайковского. Он использует их как основу для создания совершенно новой истории, расширяя вселенную и вводя новых персонажей, создавая новые визуальные эффекты добавляя свое видение персонажей. Создатели фильма отказываются от трактовки образа Щелкунчика как главного героя, на первый план выходит девочка по имени Клара, которая показана как активная, умная изобретательная девочка, которая ищет связь с умершей матерью. Основная отличительная особенность образа Щелкунчика в фильме заключается в том, что он не принц, а капитан. Он – не заколдованный принц, которого нужно расколдовать поцелуем или победой над Мышиным королем, а верный слуга и капитан гвардии, оставшийся преданным памяти Мари (матери Клары) и ее наследию. Кроме того, его основная функция в сюжете – быть проводником и помощником для Клары, знакомя ее с новым для нее волшебным миром Четырех королевств, сопровождая в путешествии.

В 2022 году в России появился мультипликационный фильм «Щелкунчик и Волшебная флейта», который является уникальным кинематографическим экспериментом. Главной задачей стало перенесение неповтори-

мого стиля рисованной анимации 70-х годов XX века в формат 3D. Для этого была разработана специальная техника «цифровой рисованной анимации». Важной деталью мультфильма является музыкальная составляющая, создатели взяли за основу партитуру балета, но создали новые, более масштабные и кинематографичные аранжировки, адаптированные для динамичного приключенческого сюжета. Щелкунчик в этом произведении – это заколдованный принц Георг, представленный в виде деревянной игрушки с непропорциональной фигурой: длинным туловищем, тонкими руками и ногами. Он одет в гусарский мундир с золотыми шнурами, блестящие сапоги и небольшой плащ, помогая Мари спасти свое королевство от крыс и расколдовать своего отца.

Заколдованный принц Георг, смелый, но вынужденный бороться с проклятием, наложенным на него и его королевство.

В мультфильме Щелкунчик выступает как один из главных героев, который вместе с Мари, барашком Кудряшом и страусом Красным Клювом ищет волшебную флейту, в которой скрывается вся магия, способная избавить королевство от крыс.

Мультфильм является современной российской интерпретацией, сочетающей классическую сказку Гофмана и музыкальные мотивы Чайковского.

Заключение. Таким образом, образ Щелкунчика проделал огромный путь от обычного кухонного прибора предназначенном для колки ореха до символа Рождества и Нового года. Первое его появившийся в литературе благодаря сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», стал символом борьбы добра со злом, преобразования и волшебства. В литературном произведении он предстает как заколдованный принц, который, несмотря на свою неказистую внешность, обладает благородством и храбростью. Эта история вдохновила А. Дюма-отца на создание своей сказки более мягкой и романтической которая легла в основу либретто балета, созданном П.И. Чайковским и М. Петипа, образ Щелкунчика получил новое воплощение. Он стал не только символом чудесного преобразования, но и центральной фигурой сказочного путешествия, где реальность переплетается с фантазией. Благодаря музыке Чайковского образ обрел эмоциональную глубину и лиризм. Со временем Щелкунчик стал одним из самых узнаваемых персонажей мировой культуры который, который до сих пор не теряет свою актуальность. Образ продолжает вдохновлять на создание новых художественных произведений, оставаясь символом рождественского чуда и волшебства.

Список использованных источников:

1. История балета «Щелкунчик». URL: <https://kudago.com/all/news/fenomen-schelkunchika> (дата обращения: 30.01.2025).