

M. Ravel's *Daphnis and Chloé* choreographic symphony: symphonic principles as a foundation of musical dramatic composition of a french ballet show 55

Tatyana N. Basmanova (Moscow) — Senior Lecturer of the Landscape Architecture Department at the Timiryazev Russian State Agrarian University.

E-mail: cresperramo@mail.ru

The article describes a process of the French ballet art formation from its origin to the early 20th century as a close interplay of music and choreography. The key aspect of the study is symphonic principles as a basic dramatic composition of a ballet show. A chronological picture of symphonisation within the ballet genre as a single musical and choreographic organism was built following analysis of the score of *Daphnis and Chloé* ballet, and two works by A. Adam and L. Delibes.

Keywords: Ravel, ballet, music, choreography, symphonisation, dramatic composition, leitmotif, composition, art, reform.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бенуа А. Беседа о балете // Театр. Книга о новом театре. СПб: Шиповник, 1908. 289 с.
2. Бахрушин Ю. А. История русского балета. Москва: Юрайт, 2017. 275 с.
3. Вершинина И. Балетная музыка // Музыка XX века. Очерки в двух частях. Часть 1. Книга 1 / Ред.-сост. Д. Житомирский. Москва: Музыка, 1977. 367 с.
4. Гагарина О. Дафнис и Хлоя М. Равеля в зеркале пасторали: К вопросу о жанровом генезисе балета // Тридцать три этюда о музыке. Liber amicorum: сборник статей/ Ред.-сост. А. Г. Коробова. Екатеринбург: Уральская гос. консерватория им. М. П. Мусоргского, 2015. С. 427–439.
5. Давыдов С. К вопросу о хореографическом симфонизме // Музыкальное искусство и наука / Ред.-сост. Е. В. Назайкинский. Вып. 3. Москва: Музыка, 1978. 230 с.
6. Данилевич Л. Симфонизм как музыкальная драматургия // Вопросы музыковедения. Вып. 2. Москва: Государственное музыкальное издательство, 1955. С. 246–268.
7. Захарбекова И. С. Художественный мир музыкально-театральных сочинений Мориса Равеля: основные константы // Музыковедение. 2013. № 10. С. 36–42.
8. Косачева Р. Балеты французских композиторов в русской антрепризе С. Дягилева // Музыкальный современник. Вып. 2. Москва: Советский композитор, 1977. С. 286–334.
9. Косачева Р. Равель и его русские контакты // Из истории зарубежной музыки. Москва: Музыка, 1971. С. 50–73.
10. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: от истоков до середины XVIII века. Москва: Искусство, 1979. 259 с.
11. Крейн Ю. Симфонические произведения Мориса Равеля. Москва: Музыка, 1962. 168 с.
12. Левинсон А. Старый и новый балет / Андрей Левинсон. Петроград: Свободное искусство, 1917. 129 с.
13. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Москва: Музыка, 1982. 622 с.
14. Лифарь С. Дягилев. С Дягилевым. Париж: Дом книги, 1939. 504 с.
15. Лифарь С. М. Равель и балет // Советская музыка. 1962. № 12. С. 55–59.
16. Лонг. Дафнис и Хлоя. Москва: Художественная литература, 1964. 180 с.
17. Мартынов И. И. Морис Равель. Монография. Москва: Музыка, 1979. 335 с.
18. Равель в зеркале своих писем / Пер. с франц. Сост. М. Жерар, Р. Шалю. 2-е изд. Л.: Музыка, 1988. 248 с.
19. Розанова Ю. Симфонические принципы балетов Чайковского. Москва: Музыка, 1976. 159 с.
20. Светлов В. Современный балет / В. Светлов: Изд. при непосредственном участии Л. Бакста. Санкт-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. 134 с.

21. Симакова Н. Хореографическая симфония // Вопросы музыкальной формы. Вып. 2. Москва: Музыка, 1972. С. 279–285.
22. Слонимский Ю. И. О драматургии балета // Музыка и хореография современного балета / Ред. Вл. Протопопов. Л.: Музыка, 1974. С. 31–49.
23. Смирнов В. В. Морис Равель и его творчество: Монография. Л.: Музыка, 1981. 224 с.
24. Ступель А. Морис Равель. Москва — Л.: Музыка, 1964. 132 с.
25. Тугенхольд Я. Письмо из Парижа // Аполлон. 1912. № 7. С. 49–54.
26. Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Москва — Л.: Искусство. 1962. 640 с.
27. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. Москва: Музыка, 1970. 576 с.
28. Штегман И. П. Вторая сюита балета М. Равеля «Дафнис и Хлоя» в интерпретации В. Фуртвенглера и А. Превина: Заметки дирижера и педагога // Звучащая жизнь музыкальной классики XX века: По материалам научно-практической конференции. Москва: Издательство Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского, 2006. С. 57–64.
29. Энтелис Л. Три балета Мориса Равеля // Советская музыка. 1960. № 7. С. 108–114.
30. Guest I. The romantic ballet in Paris / with a foreword by Dame Ninette de Valois. London: Pitman, 1966. 314 p.
31. Guest I. The ballet of the Second Empire, 1847–1858. London: Black, 1953. 133 p.

REFERENCES

1. Benoit A. Beseda o baletе [Conversation about ballet]. Teatr. Kniga o novom teatre. SPb, Shipovnik [Theater. Book about a new theater. St. Petersburg, Rosehip]. 1908. 289 p.
2. Bakhrushin Yu. A. Istoriya russkogo baleta [History of Russian ballet]. Moskva: Yurayt [Moscow: Publishing house «Yurayt»]. 2017. 275 p.
3. Vershinina I. Baletnaya muzyka [Ballet music]. Muzyka XX veka. Ocherki v dvukh chastyakh. Chast 1. Kniga 1. Red.-sost. D. Zhitomirskiy. Moskva: Muzyka [Music of the XX century. Essays in two parts. Part 1. Book 1. Ed.-comp. D. Zhytomyr. Moscow: Publishing house «Music»]. 1977. 367 p.
4. Gagarina O. Dafnis i Khloya M. Ravelya v zerkale pastoralі: K voprosu o zhanrovom genezise baleta [Daphnis and Chloe M. Ravel in the mirror pastoral: On the issue of the genre genesis of ballet]. Tridtsat tri etyuda o muzyke. Liber amicorum: sbornik statey. Red.-sost. A. G. Korobova. Yekaterinburg: Uralskaya gos. konservatoriya im. M. P. Musorgskogo [Thirty-three Etudes about music. Liber amicorum: collection of articles. Ed.-comp. A. G. Korobov. Yekaterinburg: Ural State Conservatory named after M. P. Mussorgsky]. 2015. P. 95–102.
5. Davydov S. K voprosu o khoreograficheskom simfonizme [On the issue of choreographic symphonism]. Muzykalnoe iskusstvo i nauka, vyp. 3. Red.-sost. Ye. V. Nazaykinskiy. Moskva: Muzyka [Musical Art and Science, issue 3. Ed.-comp. E. V. Nazaikinsky. Moscow: Publishing house «Music»]. 1978. 230 p.
6. Danilevich L. Simfonizm kak muzykalnaya dramaturgiya [Symphony as a musical drama]. Voprosy muzykoznaveniya. Vyp. 2 [Questions of musicology. Vol. 2]. Moskva: Gosudarstvennoe muzykalnoe izdatelstvo [Moscow: State Music Publishing House]. 1955. P. 246–268.
7. Zakharbekova I. S. Khudozhestvennyy mir muzykalno-teatralnykh sochineniy Morisa Ravelya: osnovnye konstanty [The art world of musical and theatrical works by Maurice Ravel: basic constants]. Muzykovedenie [Musicology]. 2013. No. 10. P. 36–42.
8. Kosacheva R. Baleti frantsuzskih kompozitorov v russkoj antreprise S. Dyaghileva [Ballets of French composers in the Russian enterprise of S. Diaghilev]. Musikalniy sovremennik. Vip. 2. Moskva: Sovetskij kompozitor [Musical Contemporary. Vol. 2. Moscow: Publishing house «Soviet composer»]. 1977. P. 286–334.
9. Kosacheva R. Ravel i ego russkie kontakti. Iz istorii zarubeznoj muziki [Ravel and his Russian contacts. From the history of foreign music]. Moskva: Muzika [Moscow: Publishing house «Music»]. 1971. P. 50–73.
10. Krasovskaya V. Zapadnoevropejskij baletnij teatr: Ocherki istorii: ot istokov do seredini XVIII veka [Western European Ballet Theater: Essays on History: From the Origins to the Mid. 18th Century]. Moskva: Iskusstvo [Moscow: Publishing house «Art»]. 1979. 259 p.

11. Crane J. Simfonicheskie proizvedeniya Morisa Ravelya [Symphonic works by Maurice Ravel]. Moskva: Musika [Moscow: Publishing house «Music»]. 1962. 168 p.
12. Levinson A. Starij i novij balet [Old and new ballet]. Andrej Levinson. Petrograd: Svobodnoe iskusstvo [Andrei Levinson. Petrograd: Free Art]. 1917. 129 p.
13. Livanova T. Istoria zapadnoevropejskoj muziki do 1789 goda [History of Western European music until 1789]. Moskva: Musika [Moscow: Publishing house «Music»]. 1982. 622 p.
14. Lifar S. Dyaghilev. S Dyaghilevim [Diaghilev. With Diaghilev]. Pariz. Dom knighi [Paris. Book House]. 1939. 504 p.
15. Lifar S. M. Ravel i balet [M. Ravel and ballet]. Sovetskaya musika [Soviet music]. 1962. No. 12. P. 55–59.
16. Long. Dafnis i Hloya [Daphnis and Chloe]. Moskva: Hudogestvennaya literatura [Moscow: Publishing house «Fiction»]. 1964. 180 p.
17. Martynov I. I. Moris Ravel. Monografiya [Maurice Ravel. Monograph]. Moskva: Musika [Moscow: Publishing house «Music»]. 1979. 335 p.
18. Ravel v zerkale svoih pisem. Per. s frantz.: Sost. M. Gerar, R. Shalju. 2-e izd. [Ravel in the mirror of his letters. Per. from French: Comp. M. Gerard, R. Challe. 2nd ed.]. L.: Musika [Leningrad: Publishing house «Music»]. 1988. 248 p.
19. Rozanova Yu. Simfonicheskie printzipi baletov Chajkovskogo [Symphonic principles of Tchaikovsky's ballets]. Moskva: Musika [Moscow: Publishing house «Music»]. 1976. 159 p.
20. Svetlov V. Sovremennij balet. V. Svetlov: Izd. pri neposredstvennom uchastii L. Baksta [Contemporary ballet. V. Svetlov: Publ. with the direct participation of L. Bakst]. S. Peterburg: T-vo R. Golike i A. Vilborg [Petersburg: T — in R. Golike and A. Vilborg]. 1911. 134 p.
21. Simakova N. Horeograficheskaya simfoniya [Choreographic symphony]. Voprosi muzikalnoj formi. Vip. 2. Moskva: Musika [In Sat Questions of musical form, vol. 2. Moscow: Publishing house «Music»]. 1972. P. 279–285.
22. Slonimsky Yu. I. O dramaturghii baleta [On the dramaturgy of ballet]. Musika i horeografiya sovremennogo baleta. Red. V. Protopopov. L.: Musika [Music and choreography of modern ballet. Ed. V. Protopopov. L.: Music]. 1974. P. 31–49.
23. Smirnov V. V. Moris Ravel i ego tvorchestvo: Monografiya [Maurice Ravel and his work: Monograph]. L.: Musika [Leningrad: Publishing house «Music»]. 1981. 224 p.
24. Stupel A. Moris Ravel [Maurice Ravel]. Moskva — L.: Musika [Moscow — Leningrad: Publishing house «Music»]. 1964. 132 p.
25. Tugenhold J. Pismo iz Pariza [Letter from Paris]. Apollon [Apollo]. 1912. No. 7. P. 49–54.
26. Fokin M. Protiv techeniya. Vospominaniya baletmejstera [Against the stream. Memories of the choreographer]. Moskva — L.: Iskusstvo [Moscow — Leningrad: Publishing house «Art»]. 1962. 640 p.
27. Schneerson G. Frantzuzskaya musika XX veka [French music of the XX century]. Moskva: Musika [Moscow: Publishing house «Music»]. 1970. 576 p.
28. Stegman I. P. Vtoraya sjuita baleta M. Ravelya «Dafnis i Hloya» v interpretatzii V. Furtvenglera i A. Previna: Zametki dirigiora i pedagoga [The second suite of M. Ravel's ballet «Daphnis and Chloe» in the interpretation of V. Furtwengler and A. Previn: Notes by the conductor and teacher]. Zvuchashchaya gizn muzikalnoj klassiki XX veka: Po materialam nauchno — prakticheskoy konferentzii.: Izdatelstvo Moskovskoj konservatorii im. P. I. Chajkovskogo [The Sounding Life of XXth Century Classical Music: Based on Materials of a Scientific and Practical Conference. Publishing house of the Moscow Tchaikovsky Conservatory]. 2006. P. 57–64.
29. Entelis L. Tri baleta Morisa Ravelya [Three ballets of Maurice Ravel]. Sovetskaya musika [Soviet music]. 1960. No. 7. P. 108–114.
30. Guest I. The romantic ballet in Paris / with a foreword by Dame Ninette de Valois. London: Pitman, 1966. 314 p.
31. Guest I. The ballet of the Second Empire, 1847–1858. London: Black, 1953. 133 p.

Басманова Т.Н. Оперная Хореографическая симфония М. Равеля «Дафнис и Хлоя»: симфонические принципы как основа музыкальной драматургии французского балетного спектакля // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2019. № 4. С. 55–72

Basmanova T.N. M. Ravel's Daphnis and Chloé choreographic symphony: symphonic principles as a foundation of musical dramatic composition of a french ballet show // Scholarly Papers of Russian Gnesins Academy of Music. 2019. № 4. P. 55–72