

**Цезарь
(Чезаре) Пуни**
Дата рождения
31.05.1802
Дата смерти
26.01.1870
Профессия
композитор
Страна
Италия, Россия

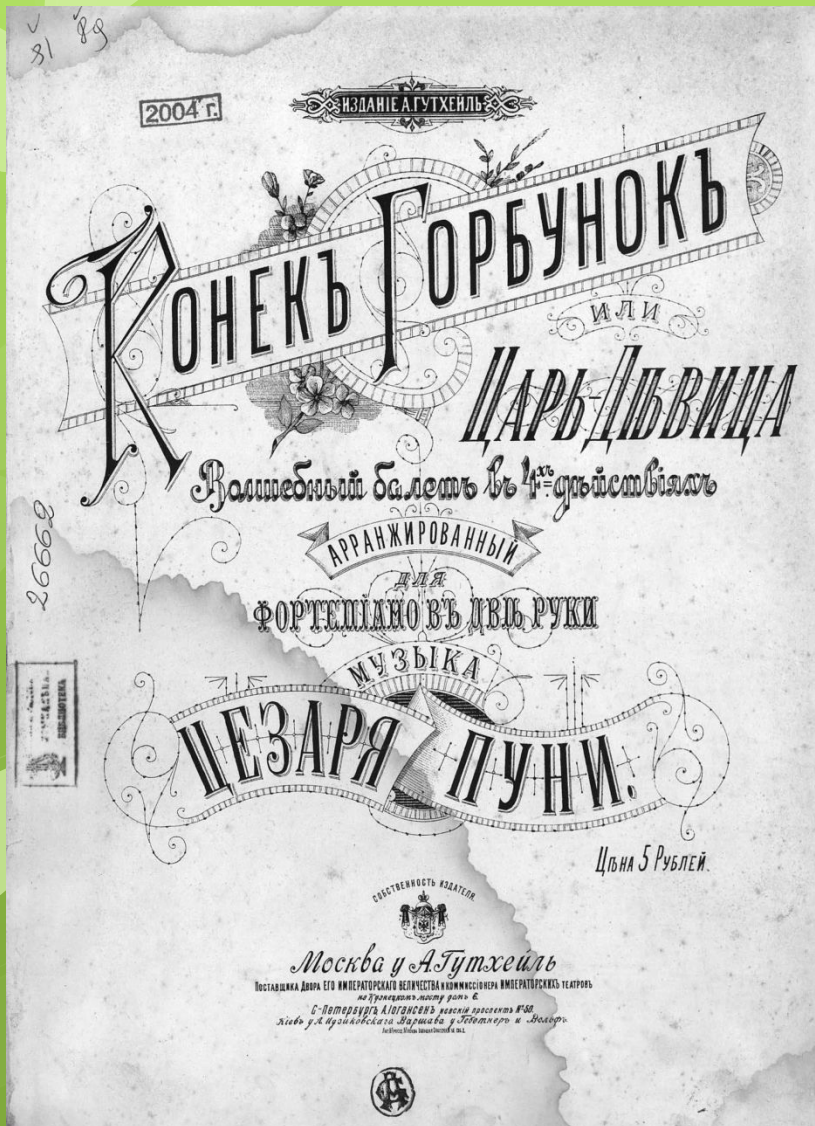
□ **Цэзарь Пуні**,
урождённ**ый Чэзарэ**
Пўньи (итал. Cesare
Pugni; 31 мая
1802, Генуя, Сардинское
королевство — 14 [26] я
нваря 1870, Санкт-
Петербург, Российская
империя) —
итальянский композитор,
работавший в театрах
Милана, Парижа,
Лондона и Санкт-
Петербурга. Автор
312 балетов, 10 опер, 40
месс, а также симфоний,
кантат и других
сочинений.

Биография

- В 1822 году окончил Миланскую консерваторию по классу композиции. В 1825—1834 годах работал в театре «Ла Скала», где были поставлены такие его балеты, как «Осада Кале» (1827), «Агамемнон» (1828), «Аделаида Французская» (1829), «Макбет» (1830).
- С 1834 по 1843 год работал в Париже, с 1843 по 1850 год — в Лондоне, в качестве композитора балетной музыки при Королевском театре в Хеймаркете. Здесь были поставлены такие его балеты, как «Аврора», «Унди́на» (впоследствии ставившаяся как «Наяда и рыбак»; оба — 1843), «Эсмеральда» (по роману Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери»), «Маркитантка» (оба — 1844), «Розида, или Сиракузские рудокопы» (1845), «Катарина, дочь разбойника» (1846), «Метаморфозы» (1850). В этот же период ряд его балетов был поставлен в Париже, а некоторые — в других городах, в том числе, и в Санкт-Петербурге.

- Пуни сотрудничал с хореографами Жюлем Перро, Артуром Сен-Леоном, Полем Тальони, которые создавали свои балеты специально для таких звёзд того времени, как Карлотта Гризи, Мария Тальони, Фанни Черрито, Фанни Эльслер, Люсиль Гран.
- Начиная с 1851 года Цезарь Пуни — композитор балетной музыки при петербургских императорских театрах. Здесь он сотрудничал, в первую очередь, с Артуром Сен-Леоном и Мариусом Петипа, также недолгое время имел дело с братом последнего, Люсеном, работавшим преимущественно в Париже. В петербургском Большом театре были поставлены его балеты «Война женщин» (1852), «Армида» (1855), «Парижский рынок» (1859), «Дочь фараона» (1862, балетмейстер Мариус Петипа), «Сирота Теолинда», «Метеора», «Севильская жемчужина» (все — 1862, балетмейстер Артур Сен-Леон), «Царь Кандавл» (1868) и другие.

- В **1864** году в сотрудничестве с Сен-Леоном Пуни создал первый балет на русскую национальную тему — «**Конёк-Горбунок**» по сказке **П. П. Ершова**, где использовал популярные русские мелодии.

Петр Павлович Ершов
(1815-1869)

□ Похоронен в
Санкт-
Петербурге
на Выборгском
римско-
католическом
кладбище.

Творческое наследие

□ Музыка Пуни отличается свежестью, гибкостью мелодического рисунка, метрически чёткими формами, пластичностью, яркой танцевальностью.

□ В том числе благодаря этим качествам, некоторые балеты композитора до сих присутствуют в репертуаре балетных театров. Так, «Эсмеральда» если не целиком, то во фрагментах, продолжала существовать в советское время и на московской и на ленинградской сценах (возобновление Василия Тихомирова, 1926 и Агриппины Вагановой, 1935 и 1948 соответственно). В качестве примера классического балетного наследия сохранился *pas de quatre* «Фрески» из балета «Конёк-Горбунок». Уже в XXI веке балетмейстером Пьером Лакоттом были заново поставлены «Дочь фараона» (Большой театр, 2000) и «Ундина¹» (Мариинский театр, 2006).

Цезарь Пуни и его «Конек-Горбунок»!

- Град-столица. Эскиз декорации к балету Цезаря Пуни «Конек-горбунок»

История Балета.

- Русскую музыкальную культуру «сделал» 19 век. Мировое искусство проходило очередные этапы своего развития (романтизм, неоклассицизм, импрессионизм, модернизм). Русское искусство, как внушительная и влиятельная часть западного, родилось, развилось и прогремело фактически за один век.
- Это вовсе не означает, что до того не было ничего. Было народное искусство, были профессиональные жанры в церковной музыке, потихоньку развивалась светская музыка, но 19 век — это просто взрыв сильнейшей силы. Он коснулся всех областей искусства, в том числе и балет.

□ Об итальянском десанте в Россию говорилось уже не раз. **Артисты приезжали целыми труппами.** Композиторов приглашали специально, и не абы кого, **императорский двор стремился получить на службу людей с мировыми именами.** Уж если нам нужен свой, русский балет, то **пусть нам поможет в этом человек, который пишет музыку для театров в Италии, Франции, Англии.** Так в Россию приехал человек, который писал музыку для самых крупных и знаменитых театров в Европе: «Ла Скала» в Милане, Парижской оперы, Театра Её Величества в Лондоне - **Цезарь Пуни.** Пуни написал музыку к **312 балетам** (и это не считая опер, месс и др.).

□ Но вернемся к тем целям и задачам, которые стояли тогда перед русской культурой. Первая русская опера была уже написана (и вторая, и третья). **Русская опера уже начала победное шествие по Европе. А вот балета «на русскую тему и русские темы» еще не существовало.** Эту задачу и выполнил Цезарь Пуни. Надо сказать, что к тому времени всем нам известная и любимая сказка «Конек-Горбунок» вышла уже без цензурных купюр. **Тем не менее создатели балета (сам Пуни и балетмейстер Артур Сен-Леон) в либретто немного изменили и героев, и сюжет. В принципе — это была обычная практика, и я не знаю, как к этому отнесся сам Петр Ершов.**

**Французский балетмейстер
Сен-Леон**

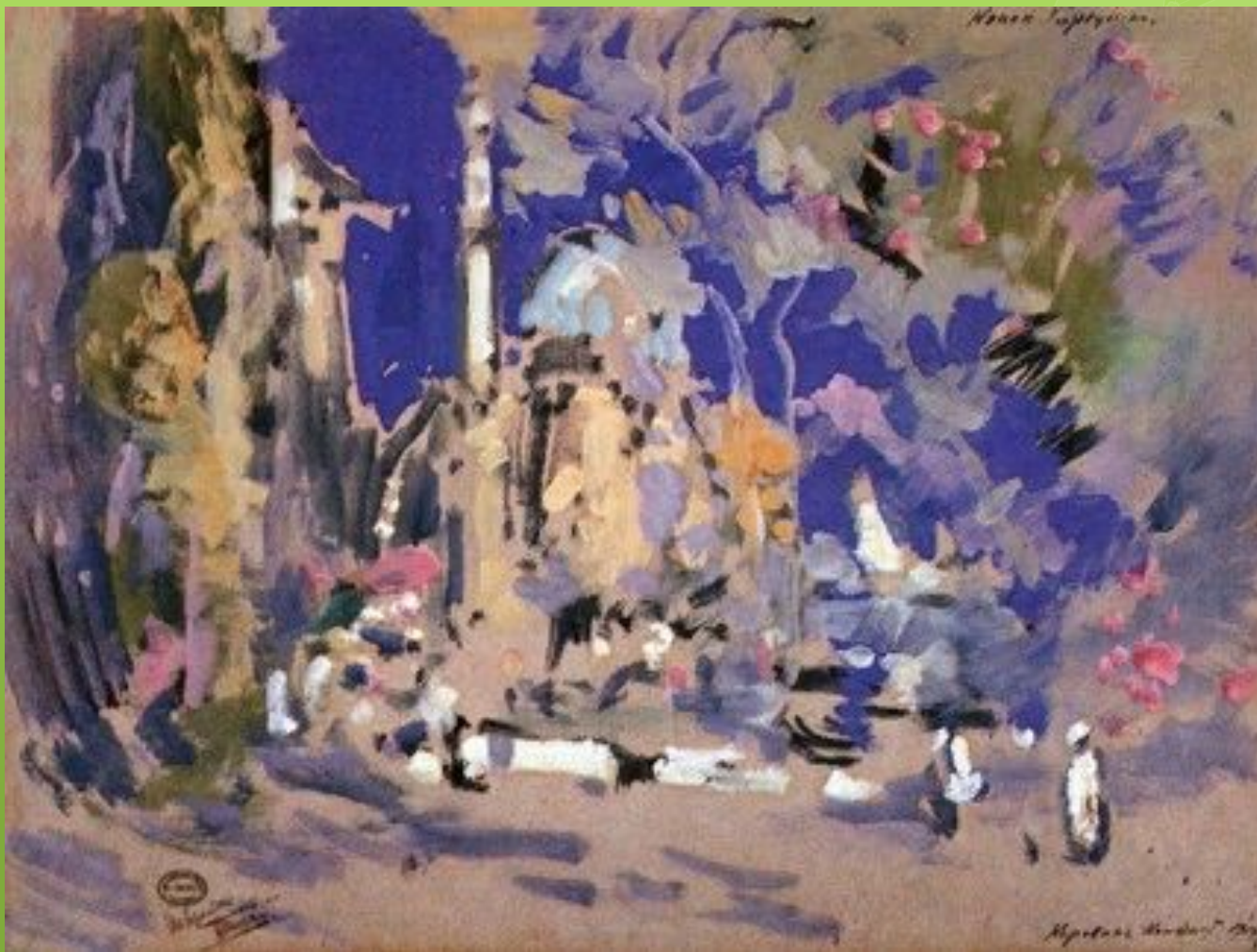
□ Пуни широко использовал известные ему русские народные темы, а французский балетмейстер Сен-Леон и вовсе в конце апофеозе балета сделал огромный дивертисмент из 22 танцев народов, населяющих Российскую империю.

**Полное название балета Пуни.
Балет «Конёк-Горбунок, или Царь-
девица»**

Волшебный балет в 4 актах (9 картинах).

- Премьера состоялась 3 декабря 1864 года в Большом театре, Санкт-Петербург.

□ Действующие лица:

- Петр, крестьянин.
- **Его сыновья: Данило**
  - **Гаврило**
- **Иванушка-дурачок**
  - **Царь-девица**
  - **Конек-Горбунок**
    - **Хан**
- **Мутча, приближенный хана**
  - **Царица nereид**
- **Русские купцы. Деревенские бабы. Воины. Крестьяне, торгующие на ярмарке. Жены хана. Воины и слуги хана.**

Сюжет

- **1. Базарная площадь.** Трое сыновей Петра спят под сараем. Выходит отец и упрекает их в неготовности к торговле. Сыновья приносят свои мешки, которые неполны. Урожай на их землях все хуже. Молодые думают лишь о танцах и плясках. Наступает ночь, После упреков отца братья решают стеречь свое поле, чтобы понять, кто портит их урожай. Начинается гроза. Старший брат Данила уходит провожать девушек. Средний брат также уходит домой — он промок насквозь. Один Иванушка (по кличке «дурачок») всегда весел и бодр, ему, видно, и караулить.
- **Поле.** В полночь кричит петух, и Иван видит, как по полю носится что-то белое. Это конь с золотой гривой, за нее-то и ухватился не испугавшийся Иванушка. Гроза усиливается, облака заволакивают все небо. Конь поднимает Ивана под облака, затем опускает где-то в незнакомой местности на землю и предлагает отпустить его за выкуп. Иванушка соглашается и **видит, как белый конь превратился в невзрачного конька с горбом на спине. Конек-Горбунок обещает подарить Ивану пару отличных коней и себя в придачу.** Если Иванушка что-то захочет, то достаточно коснуться рукой горба, и желание исполнится. Иванушка садится на конька и улетает домой.
- В родной конюшне братья обнаруживают спящего Иванушку и двух новых коней, которых откуда-то привел младший брат. Они решают продать их Хану и, наконец, разбогатеть. Конек будит Иванушку и предлагает пуститься в погоню за братьями.

□ **2. Роскошные палаты Хана.** Его любимая жена пляшет «танец с бандурой». Стражники приводят троих незнакомцев. Это братья ссорятся из-за коней. Конек, под видом купца, почтительно кланяясь, докладывает Хану, что кони принадлежат младшему. Имеется и соответствующая расписка, которую Иванушка неожиданно обнаруживает у себя в кармане. **Хан покупает лошадей, братья делят полученные пять шапок серебра.** **Конек уговаривает Хана оставить у себя Иванушку конюшим. Конек дает Иванушке волшебный кнут со словами: «Как взмахнешь им, так я и приду на помощь».** Новый конюшенный празднует свое назначение вместе с придворными. Один из них — Мутча, захмелев, просит Иванушку оживить женские фигуры на восточном ковре. Тот взмахнул кнутом, и вот они уже танцуют. Входит Хан, он видел во сне дивную красавицу. **Мутча доносит, что Иванушка только что оживил четырех красоток.** Хан велит Иванушке добыть молодую царевну, которая одна может вернуть Хану юношеский пыл. «Иначе будешь наказан кнутом». Иванушка опять зовет на помощь Конька. Тот предлагает показать Хану сквозь стену самых красивых девиц разных стран, чтобы тот мог указать свою желанную. По взмаху кнута являются **и танцуют перед Ханом разнообразные красавицы: американка, мавританка, индианка, египтянка, Ариадна и, наконец, Царь-Девушка — дочь Луны, сестра Солнца.** В ней Хан с восторгом узнает свою мечту. Иванушка с Коньком-Горбунком отправляются в путь.

- **3. Красивый остров среди океана.** Здесь любимое место Царь-девицы, в ожидание которой будущие похитители прячутся. Появляются nereиды, они тоже ожидают Девуцу. Та приплывает в огромной раковине в окружении свиты русалок. Танцы nereид. Темнеет, настала пора расставаться. Хитрый Конек отвлекает Девуцу роскошным разноцветным фонтаном. Месяцы не смогли защитить сестру, и Иванушка хватает Царь-девуцу за косу. На верном Коньке они улетают к Хану. Nereиды с отчаянием смотрят им вслед.
- **4. Спальня Хана.** Все уже отчаялись увидеть Иванушку, хотя гонцы обшарили все стороны света. Гнев Хана прерывает таинственное оцепенение, сон овладевает всеми. Прибывают долгожданные путешественники, по мановению кнута все просыпаются. Хан в восторге подносит Девуце богатые дары, но та остается равнодушной. Она упрекает Хана — неволя гнетет ее. Хан обещает ей все свое царство за благосклонность. Чтобы рассеять тоску, Иванушка наигрывает на дудке. Услышав мелодию «Соловей мой, соловей», Девуца начинает танцевать. Хан в восторге снова предлагает руку и сердце. Девуца, чтобы оттянуть сватовство, требует сначала найти кольцо ее матери, которое упало при перелете через океан. Хан отводит Иванушке три дня для того, чтобы найти и вернуть кольцо. Иванушка снова улетает на Коньке.

- **Ледовитый океан.** На льдинах плывут Конек-Горбунок с Иванушкой, который ни жив ни мертв от страха и холода. Конек ободряет его, обещая, что скоро станет теплее. Они опускаются на дно океана.
- **Морское дно.** Их встречают с почетом. Пока все морское население ищет кольцо, гостей развлекают танцами ерши, караси и раки. Гран па и вакханалия nereid. Кольцо находит ерш, и царица nereid вручает его Иванушке.
- **Ханский дворец.** Чтобы Девица не сбежала, на нее надели цепи. Все томятся в ожидании. Появляется счастливый Иванушка с кольцом, — к браку нет препятствий. **Девица придумывает новое требование, — Хан должен стать моложе.** Девица уверяет, что знает верное средство: надо искупаться в котле с кипятком, а затем в котле с молоком. **Хитрый Хан решает проверить «рецепт омоложения» на Иванушке.** По совету Конька тот соглашается. Нырнув в первый котел, он выходит из второго писаным красавцем. Хан спешит повторить «опыт», но кипяток губит его. **Царь-девица отдает свою руку Ивану, народ признает его новым Ханом. Появляются Петр с сыновьями, которых он с радостью прощает. Конек-Горбунок прощается с Иванушкой и исчезает.**
- **Апофеоз.** Общая пляска представителей народов, обитающих в России.