МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕНЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ДОКЛАД

Тема: «Баба-Яга, как женский персонаж в произведениях русских композиторов»

Составила преподаватель Васильева Л.И.

2018 год

Содержание:

1. Введение
2. Происхождение образа
3. Что хорошего можно сказать про Бабу-Ягу?
4. Мифология образа
5. А.К. Лядов «Сказочные картинки»
6. М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»
7. П.И. Чайковский «Детский альбом»
8. Произведения современных композиторов
9. Заключение
10. Использованная литература
11. **Введение**

 1881 год. Весь преподавательский состав Петербургской консерватории отправился на летние каникулы. [Лядов](http://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/anatolij-lyadov) поехал в самое любимое им место. Туда, где он мог продолжать заниматься любимым делом – собиранием сказок и фольклора. В деревне он знакомился с исконными обычаями, слушал пастушьи напевы, отдыхал на лоне природы. В расслабленной обстановке Анатолий Константинович мог быть более внимательным к произведениям, которые читал. Тогда он впервые смог прочитать «Сказания русского народа», написанные Сахаровым. Особенно был впечатлен он образом Бабы-Яги. Все лето было посвящено поискам материалов о злой хранительнице леса. Никогда ранее композитор не был так увлечен собственной работой.

1. **Происхождение образа**

 В сказках существует образ Бабы-Яги. Слово «Баба» говорит о том, что героиня является пожилой женщиной. Слово «Яга» наводит страх на читателя. К героине приводятся такие термины, как «костяная нога», «избушка на курьих ножках». Термин «костяная нога» указывает на отсутствие одной из ног. Достоверная информация о потере ноги отсутствует. Жилищем Бабы-Яги являлась избушка на курьих ножках. Она представляла собой маленькую лачугу с перекошенной дверью и одним отверстием вместо окна. Там, где она селилась, происходили таинственные вещи. Места эти были, как бы заколдованы: путники блуждали по лесу и не могли найти выход, слышали странные звуки. Но найти дорогу снова к этой избушке путники не могли, казалось, что место, где обитала эта «баба» (а в народе её прозвали именно так), было заколдованным, можно сказать сказочным. Все эти необъяснимые вещи пугали людей, порождали массу суеверий, люди старались обходить места, где появлялась старушка стороной. А если сталкивались с ней, то по возвращении шли в церковь.

Образ Бабы-Яги связан с легендами о переходе героя в потусторонний мир (Тридесятое царство). В этих легендах Баба-Яга, стоящая на границе миров (костяная нога) служит проводником, позволяющим герою проникнуть в мир мёртвых, благодаря совершению определённых ритуалов.

Еще одним прототипом Бабы-Яги могли послужить ведуньи и знахарки, которые жили вдали от поселений в глубине леса. Там они собирали различные коренья и травы, сушили их и делали различные настойки, в случае необходимости помогали жителям деревень. Но отношение к ним было неоднозначным: многие считали их соратниками нечистой силы, так как, живя в лесу, они не могли не общаться с нечистой силой. В основном это были нелюдимые женщины.

1. **Что хорошего можно сказать про Бабу-Ягу?**

 В отличие от ведьм, Баба-Яга нередко помогает герою повествования. Именно к ней приходит Иван или иной богатырь. Забота у него немалая, надо вернуть похищенную волшебником красавицу. А как это сделать, может подсказать только Баба-Яга. Обратим внимание, Яга это делает бескорыстно, ничего взамен от героя не требует. Хозяйку лесной избушки отличает хлебосольство. Она встречает незваного гостя, будто родственника. В баньке выпарит, накормит, как следует. Даст совет, а то и волшебного коня и оружие. Баба-Яга-хранительница различных волшебных ремесел. Василиса Прекрасная у ней выучилась великолепно ткать и шить. Характер у Бабы-Яги строгий. Определит вечером задание, потом обязательно проверит, выполнено ли. Нерадивость, лень - не переносит, накажет. А то, что уроки ее очень трудны, уж извините, ведь не простые ученицы у нее - все молодые волшебницы. Поэтому в наших волшебных сказках в образе Бабы-Яги как бы переплелись качества положительного и отрицательного персонажа.

1. **Мифология образа**

 Ба́ба-яга́ ([рус.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) Яга, яга-баба, еги-баба, ягая, Ягишна, Ягабова, Егибоба) персонаж [славянской мифологии и фольклора (особенно волшебной сказки) славянских народов.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) Уродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой. В ряде сказок уподобляется ведьме, колдунье. Чаще всего — отрицательный персонаж, но иногда выступает в качестве помощницы героя. В современном представлении Баба-яга — хозяйка леса, повелительница зверей и птиц, всемогущая вещая старуха, охранительница границ «иного царства», [царства Смерти](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80). По этой версии, Баба-яга — это проводник (душ умерших) в потусторонний мир и одна нога у неё костяная для того, чтобы стоять в мире мёртвых. Это то, что мы можем прочитать в энциклопедиях.

1. **А.К. Лядов «Сказочные картинки»**

 Анатолий Константинович Лядов, спустя более чем 20 лет в собственных рукописях, нашел давно забытые записи о сказочном образе. В 1904 году была полностью закончена партитура первого произведения сказочных картинок Баба-Яга. Премьера прошла в марте того же года в концерте симфонического собрания. Дирижером был знаменитый Феликс Блуменфельд. Показ прошел крайне успешно. Критики впоследствии напишут, что сочинение потрясло публику до глубины души. В 1909 г. в феврале прозвучало второе произведение «Волшебное озеро». Третье произведение «Кикимора» также было написано в 1909 году. Необходимо отметить, что автор самостоятельно не объединял миниатюры в один цикл. Ему просто было интересно сочинять на фольклорные сюжеты. Тем не менее музыковеды объединяют сочинения в один триптих, называя его «Сказочные картинки». Каждое произведение имеет программу, и если две крайние композиции изображают образ злого персонажа славянской мифологии, то средняя миниатюра представляет собой пейзажную зарисовку мистического места. Давайте более детально разберем первое из сочинений.

 Баба-яга

 Баба-Яга Лядова – это собирательный музыкальный образ. Программой произведения является отрывок из сказки «Василиса Прекрасная». Это сцена полета злой колдуньи. Один свист и в момент перед ней появляется ступа. В стремительном вихре злая волшебница поднимается ввысь. На улице ночь, каждый зверь и человек боится злую силу, прячется от нее. Вокруг тишина только слышно, как помело разрезает воздух вокруг. Так начинается новая страшная история со счастливым финалом. Музыка полностью демонстрирует образ Бабы-Яги. Сам автор подтверждал наличие яркого, конкретного образа. Фантастичность звучания в данной миниатюре была достигнута при помощи использования ряда музыкально-выразительных средств:

* Свистящие в унисон струнные и деревянно-духовые инструменты;
* Большое количество флажолетов.
* Динамика то нарастает до ff, то затихает до pp.
* Обилие общих форм движения: пассажи.
* Непрерывное ритмическое движение в различных голосах создает атмосферу напряженности.

Главное действующее лицо характеризует отдельная тема. Для ее музыки свойственна не только угловатость, но и переменчивость инструментов. Интересно, что тема проводится сначала в тембре низкого гнусавого [фагота](http://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/putevoditel-po-instrumentam/fagot), затем сумрачное звучание достигается по средству использования бас-кларнета, наиболее яркое и сочное звучание темы придает английский рожок. После абсолютно диких пассажей у струнных, демонстрирующих полет колдуньи, тема вступает у [ксилофона](http://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/putevoditel-po-instrumentam/ksilofon). Постепенно все затихает. Вновь наступает день, Баба-Яга уже давно улетела. Тихо звучат флейты на фоне скрипичного тремоло, и все растворяется в утреннем тумане. Сон ли это был или явь, никто не скажет. Главное, что сказка существует, пока звучит музыка. Нельзя отрицать, что Лядов был настоящим мастером оркестровки, ведь ему удалось добиться максимального попадания в образ.

1. **М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»**

 Образу Бабы-Яги посвящена девятая пьеса «[Избушка на курьих ножках (Баба-яга)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#%E2%84%96_9._%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%85)» известной [сюиты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0) [Модеста Мусоргского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) «[Картинки с выставки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8)» - созданной в 1874 г, в память о своём друге, художнике и архитекторе Викторе Гартмане. Музыка в данном произведении звучит по-разному. Вначале этой пьесы слышится страшный, ужасный характер Яги, в середине произведения появляются светлые, добрые, но тревожные звуки, как будто Яга борется сама собой. Затем, опять звучит злобная, устрашающая, угрожающая музыка, как вначале. Получается Баба Яга не такая уж и плохая, просто привыкла пугать всех из-за своей вредности. Оказывается, Баба Яга может выступать, как добрый помощник, то помогает добру Молодцу (испытывая его сначала загадками), вручает ему богатые дары, чудесные предметы. А как Баба Яга баньку для Ивана царевича истопила, накормила его, клубочек дала, чтоб он дорогу указал в Кощеево царство. И девице Василисе (сначала нагружала ее непосильной работой) дает череп с огненными глазами, который жгучими лучами наказывает злую мачеху и ее дочерей. Такой разный характер Бабы Яги передал своей музыкой еще один русский композитор Модест Петрович Мусоргский.

1. **П.И. Чайковский «Детский альбом»**

 П.И. Чайковский сочинил «Детский альбом» в 1978 г. Пьесы, которые были включены в этот сборник различаются по характеру, названиям, направлению. Пьеса «Баба-Яга» особенно отличается по характеру – музыка звучит пугающе. Так рассказывают об этой музыке дети, которые исполняют эту пьесу: Баба-Яга – страшная, злобная, коварная, тревожная.

1. **Произведения современных композиторов**

 Современные композиторы не забывают женский образ Бабы-Яги. Композитор В. Ходош сочинил пьесу для детей «Баба –Яга». Музыка звучит напряженная, порывистая, а в середине синкопы придают ей характер танцевальный, эстрадный, яркий. Ученики любят исполнять эту пьесу.

Советский и российский композитор Теодор Ефимов написал музыку к песенному циклу о Бабе-Яге. В цикл вошли 3 песни: «Баба-Яга», «Баба-яга 2» («Лесной дуэт»), «Баба-Яга 3» («Про Бабу-Ягу»). Песенный цикл исполнялся ВИА «Ариэль».

1. **Заключение**

 Я согласна, что Бабу-Ягу не назовёшь красавицей и не всегда помнишь, что это герой - женщина. И «пленительной» её можно назвать только в прямом смысле, то есть эта женщина, которая берёт в плен, заманивая в сети зла и коварства, а иногда в прямом смысле может и съесть. Но на неё можно посмотреть и с другой стороны. Ведь даже в самых злобных волшебных существах (так же, как и в людях) есть кроме тёмной стороны ещё и светлая. Иногда под ужасной личиной может скрываться добрая душа.

Я себе представляю этого сказочного персонажа, как старую женщину, израненную тяжёлой жизнью, усталую от людей, уставшей от своего злодейства за многие сотни лет. И выглядит она такой злой и страшной, чтобы поддержать свой «имидж» сказочной злодейки и не показать, что она тоже может быть доброй. Я сделала для себя такие выводы не просто так.

Есть сказки, где Баба Яга всё-таки помогает добрым героям или отпускает их, дав нужный совет. А в сказке о Кощее Бессмертном она даже помогает Ивану убить злодея и освободить Василису. Иногда в мультфильмах Бабу Ягу показывают доброй старушкой, которая была злой, потому что её никогда никто не любил и не жалел, а когда к ней отнеслись по-доброму, оказалось что Баба Яга доброжелательная, любит каждое живое существо и просто несчастная старушка, но всегда может прийти на помощь доброму человеку.

Так что, нельзя однозначно сказать, где злой герой, а где добрый. Ведь внешность обманчива. Для себя я могу сказать, что Баба Яга может быть пленительным женским образом.

1. **Использованная литература**

1. Сказки

2. Словарь литературоведческий. Автор - Фасмер

3. Энциклопедия «Славянская мифология и эпос» (ст. «верования древних славян»)

4. Книга «Очерки берёзового края». Автор Н. Абрамов

5. Словарь В.И. Даля

6. Русская музыкальная литература