

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

УДК 7.071.1, 7.072.2, 792.8

МЭТЬЮ БОРН И ЕГО ТРУППА «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

*Абызова Л. И.*¹

¹ Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, ул. Зодчего Росси, д. 2, Санкт-Петербург, 191023, Россия.

На счету хореографа Мэтью Борна немало работ разных жанров. Большим успехом пользуется созданная им труппа «Новые приключения». Мэтью Борн входит в число самых известных современных хореографов Великобритании, хорошо знают его балеты и в России. В статье приводится анализ основных постановок хореографа, на основании которого делается попытка определить черты авторского стиля Мэтью Борна и оценить значение его творчества.

Ключевые слова: балет, Великобритания, XXI век, Мэтью Борн, труппа «Новые приключения», «Лебединое озеро», «Золушка», «Ромео и Джульетта».

MATTHEW BOURNE'S *NEW ADVENTURES*

*Abyzova L. I.*¹

¹ Vaganova Ballet Academy, Rossi St., 2, Saint-Petersburg, 191023, Russian Federation.

The original production of Pyotr Ilyich Tchaikovsky's *Swan Lake* ballet by Matthew Bourne has remained one of the most significant events for almost three decades. There are many other works of different genres on the account of the choreographer. The *New Adventures* company, created by him, enjoys great success. Matthew Bourne is one of the most famous contemporary choreographers in Great Britain, his ballets are well known in Russia as well. The article provides an analysis of the main productions of the choreographer. On the basis of which an attempt is made to determine the features of the author's style of Matthew Bourne and to assess the significance of his work.

Keywords: ballet, Great Britain, the 21st century, Matthew Bourne, *New Adventures* company, *Swan Lake*, *Cinderella*, *Romeo and Juliet*.

Мэтью Борн родился в 1960 году в Лондоне (рис. 1).

Танцами начал заниматься поздно: в 1982 году поступил в «Центр танца Лабана»¹ в Лондоне — одну из крупнейших школ современного танца в Европе. Во время учебы Борн танцевал в труппе Центра, а после окончания обучения в 1987 году создал танцевальную труппу «Приключения в кино» (*Adventures in Motion Pictures* — AMP) и стал ее хореографом и руководителем.

Для своей первой труппы «Приключения в кино» с 1987 по 2002 год Борн создал множество отмеченных наградами постановок. «Первой работой этой компании стал номер под названием *Spitfire*: четыре танцовщика, придерживаясь схемы классического па де катр, рекламировали нижнее белье. Это было гомерически смешно и совсем не обидно для классики, поскольку, создавая пародию, Борн не издевался, а любовался. В отличие от реальных революционеров танца типа Матса Эка, открывающих новые пути развития, формирующих новую лексику и новый подход к танцу, Борн на территорию классики не то что не лез, но даже не косился в ее сторону» [1]. «Спитфайр» (1988) шел под музыку Цезаря Пуни, а па де катр обыгрывал знаменитый, вошедший в историю «Па де катр» Жюлья Перро (рис. 2).

За «Спитфайром» последовали: «Адский галоп» (*The Infernal Galop*, 1989), «Город и страна» (*Town and Country*, 1991), «Смертельно серьезный» (*Deadly Serious*, 1992), «Щелкунчик!» (*Nutcracker!*, 1992), «Лебединое озеро» (*Swan Lake*, 1995), «Золушка» (*Cinderella*, 1997) и другие.

Рис. 1. Мэтью Борн

Рис. 2. Сцена из балета «Спитфайр»

¹ Рудольф фон Лабан (1879–1958) — танцовщик и педагог, создатель «экспрессивного танца» и собственной системы записи танца. «Центр танца Лабана» (*Laban Dance Centre*) расположен на берегу одного из притоков Темзы на юго-востоке Лондона в Дептфорде.

В 2002 году труппа получила название «Новые приключения» (*New Adventures*). Борн пополнил репертуар новыми работами, в том числе балетами: «Игра без слов» (*Play Without Words*, 2002), «Эдвард Руки-ножницы» (*Edward Scissorhands*, 2005), «Дориан Грей» (*Dorian Gray*, 2008), новая редакция «Золушки» (*Cinderella*, 2020), «Спящая красавица» (*Sleeping Beauty*, 2012), «Ромео и Джульетта» (*Romeo and Juliet*, 2019) и другими.

Труппа «...не перестает изумлять зрителей всего мира невероятными спектаклями своего основателя, хореографа и сказочника Мэтью Борна. Сам Борн свои спектакли балетами не считает, он определяет жанр своего творчества как синтетический, сплав танца, пластики, мимики, актерской игры и перформанса, однако большинство артистов труппы имеют классическое танцевальное образование.

Наиболее известный спектакль компании — «Лебединое озеро», чей мужской лебединый кордебалет давно уже стал легендой. Но не менее яркие и оригинальные трактовки других классических произведений «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Кар Мен», «Золушка», «Сильфида» вызывают неизменно восторженную и изумленную реакцию публики: фантазия Борна поистине безгранична. Огромное влияние на творчество Борна оказал и жанр кино: благодаря кинопрототипам на свет появились «Эдвард Руки-ножницы», «Повелитель мух», «Пьеса без слов», «Красные башмачки» [2].

Труппа «Новые приключения» не имеет собственного здания, в Лондоне ее спектакли играют в Театре Сэдерс Уэллс (*Sadler's Wells Theatre*).

В 1994 году Борн (редчайший случай) изменил своему коллективу, поставив в труппе Шотландского балета «Шотландский перепляс» (*The Highland Fling*), — переделку известного романтического балета «Сильфида». Хореограф использовал музыку Хермана Левенсвольда к «Сильфиде» Августа Бурнонвиля и сохранил имена всех персонажей классической постановки. История же у Борна, как всегда, — своя. Чтобы было понятно, что действие происходит в Шотландии, художник Лез Бразерстон всю сцену (от стен и мебели до абажура) окутал тканью в национальную шотландскую клетку; артистов нарядил в килты.

«Танцовщики сменили пуанты на ботинки и туфли, а классические па — на борновские движения, то есть, смесь всех стилей и направлений: нарочито примитивные клубные танцы, народные шотландские и цитаты из классических балетов, исполняемые босиком. <...> Вместо идиллического сельского пейзажа на фоне гор — громкая музыка и зовущие огни ночного клуба в современном Глазго. Джеймс — больше не крестьянин, а безработный парень, у которого на уме только вечеринки да любовные интрижки» [3] (к сожалению, не только это). Еще больше его интересуют алкоголь и наркотики. Здесь нашлось дело и Мэдж. Она, хотя и не колдунья, но персонаж явно отрицательный: поставляет наркотики.

В наркотическом бреде Джеймсу является создание с крылышками, не похожее на прекрасную неземную деву. И он, отказавшись от уз брака с Эффи, прыгает из окна многоэтажки и во втором акте попадает на свалку в предместье Глазго, где обитают зловещие сказочные существа обоего пола и жуткого вида — «сильфиды» и «сильфы». «Борн использовал для танцевальной экспозиции дев и мужей воздуха музыку, под которую колдунья Мэдж из романтического балета пропитывает ядом шарф. Иронических переключек с романтическим балетом хватает. Балетмейстер не отказал себе в удовольствии лукаво “процитировать” знаменитый бурнонвилевский “слет” сильфид. Кордебалет презабавно множит пластические диалоги, “произносимые” в классическом спектакле Сильфидой и Джеймсом (массовая поимка птичек). Превосходна обстоятельная беседа шотландца с обитателями помойки о том, как они дошли до жизни такой, исполненная по всем заветам архаической пантомимы, в которой был задействован весь арсенал условной жестикуляции, сформулированной Мариусом Петипа. Восхитительна реминисценция из “Жизели”, когда радостно подпрыгивающий сатирами кордебалет разбрасывает в прыжках цветы для влюбленных» [4]. То ли желая привязать к себе любимую, лишив ее фантастической сущности, то ли в наркотическом опьянении, Джеймс огромными ножницами отрезает Сильфиде крылья. Из спины несчастной хлещет кровь, она умирает, а Джеймс превращается в сильфа и бьется в окно к бывшей невесте, уже нашедшей счастье с другим.

Балет, кроме художественной задачи, имел еще и общественно-значимую, поскольку поддержал социальную программу «Скажи нет наркотикам!». Борн черпает идеи постановок отовсюду, в 2005 году любимое им кино вдохновило на спектакль, рожденный фильмом «Эдвард Руки-ножницы», снятым в США на студии «Двадцатый век фокс» (20th Century Fox). Вышедший на экраны в 1990 году этот фантастический фильм режиссера Тима Бёртона с Джонни Деппом в главной роли имел огромный успех. Кроме того, в фильме звучала интересная музыка Дэнни Элфмана². Композитор дописал для балета Борна необходимую музыку.

История печальна. Эдвард — киборг, создатель которого умер, не успев его доделать, поэтому у несчастного вместо рук — ножницы. Оказавшись среди людей, он пытается приспособиться: стрижет газоны и кусты. Борну удалось ярко иллюстрировать эту деятельность героя с помощью кордебалета выстриженных разными формами деревьев. Эдвард влюбляется в девушку, и она отвечает ему взаимностью, но отвергнутый жених мстит. В результате — непреднамеренное убийство с помощью рук-ножниц и вечная изоляция

² Дэниел Роберт «Дэнни» Элфман (Daniel Robert «Danny» Elfman; р. 1953) — американский музыкант и композитор, написал музыку для многих голливудских фильмов.

Рис. 3. Сцена из балета
«Эдвард Руки-ножницы»

в замке на горе, где герой вырезает лезвиями скульптуры из льда, а постаревшая возлюбленная год за годом наблюдает, как с вершины летят вниз маленькие льдинки, осколки от ледяных фигур (рис. 3).

Фильм называли романтико-фантастическим. Фантастика в балете осталась, а романтика ушла, уступив место триллеру. Движения танцующего артиста, к каждой руке которого

прикреплено несколько ножниц огромного размера, кажутся устрашающими.

В балете «Дориан Грей» (2008) Борн использует некоторые темы романа Оскара Уайльда, а главное — название известного произведения английской литературы. Оформил спектакль художник Лез Бразерстон. Композитор Терри Дэвис стилизовал музыку под современную, молодежную, такую, которая часто звучит на дискотеках.

Хореограф перенес действие романа в наши дни. Дориан Грей — не аристократ, а простой, смазливый официант. С помощью любовника, фотографа Бэзила, сделавшего его портрет, он обрел узнаваемое массажи лицом, а с помощью любовницы, леди Г., владелицы модного агентства, превратился в икону стиля, рекламный образ мужского парфюма под названием «Бессмертный». Грей, с одной стороны, одержим мыслями о сохранении вечной молодости, с другой, — ведет образ жизни, губящий красоту. Груз славы разрушает и его личность, Грей погрязает в пороках; он соблазняет, подсаживает на наркотики и губит танцовщика Сирила, убивает фотографа Бэзила и своего двойника, после чего гибнет сам.

После показа спектакля в Москве столичные критики нашли, что общество изображено Борном с такой карикатурностью, словно в советском драмбалете, обличающем капиталистический мир: все беспробудно пьют, употребляют наркотики, строят друг другу козни, занимаются сексом. «Танцы как таковые ненамного сильнее эстрадных притопов в шоу поп-звезды. Борн силен не этим. Его конек — броская, не без «наглости», концепция и ловкая режиссура. А движение в «Дориане Грее» нужно ему как показ власти физического начала, как знак всеобщего помешательства на позе — в прямом и переносном смысле» [5].

Борн постоянно ставит новые балеты, но не отказывается и от старых. В сезоне 2020 / 2021 на сайте труппы «Новые приключения» значатся балеты «Лебединое озеро», «Золушка», «Ромео и Джульетта». Отметим, что все они — масштабные, полнометражные спектакли: «Лебединое озеро» — в четырех актах,

«Золушка» и «Ромео и Джульетта» — в трех. Обратимся к этим балетам.

«Лебединое озеро»

Музыка Петра Ильича Чайковского. Художник Лез Бразерстон (Lez Brotherston).

«Лебединое озеро», которому скоро исполнится 30 лет, не сдает позиций авангардного балета и мирового бестселлера. «Лебединое озеро» Борна — трагическая история несчастного принца, затюканного властной матерью, и Лебеда, который оказался единственной родственной душой, но подверг Принца непереносимому испытанию. Гений Борна превратил сказку о белом и черном лебеде и легкомысленном принце в прекрасную грустную притчу об одиночестве и о том, что против стаи идти невозможно и опасно, будь ты птица, обычный человек или особа королевских кровей. В то же время, это «Лебединое озеро» — очень смешной спектакль, с элементами пародии, наполненный прекрасным английским юмором. Так что у зрителей будет повод и посмеяться в голос, и поплакать над историей, которая за все годы с момента создания балета не только не потеряла остроты, но стала еще более актуальной» [6].

Принц, лебеди, поиски любви, предательство и верность. Это у Борна тоже есть, но сама история не имеет ничего общего с сюжетом «Лебединого озера» Мариуса Петипа – Льва Иванова.

ПЕРВЫЙ АКТ

«Принц в ужасе просыпается: ему приснился грозный, яростно хлопающий крыльями Лебедь. Вошедшая в комнату мать не обращает внимания на тревогу сына. Принц должен исполнять свои обязанности!

С Принцем знакомится молодая женщина, и он представляет ее матери как Подругу. Королеве не нравится ни вульгарный наряд, ни манеры девицы.

Королева с Личным секретарем и Принц с Подругой идут в театр, где показан балет. Вечер оборачивается скандалом: Королева со свитой, возмущенная манерами Подруги, покидает представление.

Огорченный Принц пытается найти забвение в бутылке, чем вызывает гнев матери. Юноша молит ее о понимании и любви, но встречает жестокий отпор и отправляется искать приключений в убогом баре на окраине. Там его избивают нанятые Личным секретарем молодчики» [7].

ВТОРОЙ АКТ

«Городской парк. Ночь. Принц решает покончить счеты с жизнью, пишет записку, прикрепляет ее к фонарю и решительно направляется к озеру. Путь ему преграждает Лебедь. Его сольная вариация привлекает внимание Принца,

Рис. 4. Сцена из балета «Лебединое озеро»

Рис. 5. Сцена из балета «Лебединое озеро»

который начинает осторожно подражать движениям Лебедя. Появляется стая лебедей, их сила и завораживает, и пугает. Возникает дуэт между Принцем и Лебедем, и агрессия, враждебность лебедей рассеиваются. Лебеди исчезают, оставляя Принца одного на краю озера» [7] (рис. 4; 5).

ТРЕТИЙ АКТ

«Дворцовые ворота. Толпа королевских фанатов приветствует принцесс из разных стран, прибывающих на праздник. Все рвутся за автографами и фотографиями.

Королевский бал. Подруга жаждет танцевать с Принцем, но он отказывается. Фанфары возвещают о прибытии таинственного гостя в черных кожаных брюках и пальто. Принц

потрясен: Незнакомец похож на Лебедя! Всех, включая Королеву, Незнакомец очаровывает своим дерзким поведением; следуют его страстные дуэты с принцессами, а затем с самой Королевой.

Наконец, Принцу удается занять место Королевы. Их мужское *pas de deux* полно физического и чувственного напряжения. Неожиданно Незнакомец исчезает из объятий Принца, который настолько ошарашен, что сомневается в собственном здравом уме.

Незнакомец появляется вновь. Обмакнув большой палец в ближайшую пепельницу, он проводит линию по лбу и носу, напоминающую метку Лебедя.

Королева флиртует с Незнакомцем. Принц вне себя, и когда Незнакомец пытается поцеловать королеву, Принц теряет всякую сдержанность, вспыхивает яростная ссора. Принц достает пистолет и целится в мать, но первым стреляет Личный секретарь. Однако погибает Подруга, заслонившая собой Принца» [8].

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

«Спальня принца. Окна закрыты решетками. Принц, одетый в белую пижаму, лежит в постели. Входят Королева, Личный секретарь и вереница женщин в униформе медсестры. Совершенно белые наряды и стены напоминают сумасшедший дом, и принц подвергается серии зловещих “процедур”.

Когда все уходят, Принц засыпает. Начинают появляться лебеди. Сначала из-под кровати, потом со всех сторон. Принц садится в постели. Закрыв глаза, он вытягивает руку перед собой, как будто видит сон. Внезапный удар барабана, и лебеди исчезают. Принц потрясен. Он ищет лебедей. Вдруг Лебедь материализуется из самого центра кровати Принца.

Принц устраивается под защитным крылом Лебеда. Появляются остальные лебеди, они агрессивны. Лебедь пытается защитить Принца, а они нападают. Птицы жестоко расправляются с Лебедем, Принц в ужасе наблюдает за происходящим. Растерзав несчастного собрата, лебеди исчезают в темноте, и безжизненный Принц падает. Королева, услышав шум, вбегает и обнаруживает, что сын мертв. Когда она в горе опускается на пол, над кроватью появляется изображение Лебеда, держащего Принца на руках» [8].

Балет «Лебединое озеро» Борна произвел фурор, стал культовым, получил в разных странах более тридцати наград.

Спектакль рассматривали с разных сторон. На сайте труппы висит обширный текст [9; 10], где говорится о семейных отношениях героя, его ревности к матери, уделяющей внимание многим мужчинам, но не сыну. Там даже расписаны обязанности в лебединой стае: «Вся группа лебедей состоит из главного Лебеда (который также выступает в роли Незнакомца), четырех больших лебедей, шести средних лебедей и четырех лебедей.

Большие лебеди — самые высокие из лебедей, самые сильные и чувственные в группе. Будучи самыми большими и, следовательно, возможно, самыми мудрыми из лебедей, они оказывают значительное влияние на других.

Лебеди среднего размера — защитники стаи, они ответственны за нападение на Принца во Втором акте; хотя там они не так агрессивны, как в Четвертом акте. <...> Эти лебеди находятся в самом расцвете сил... Их фирменный танец полон мощных прыжков и виртуозных движений.

Лебеди самые маленькие из стаи — это “подростки”. Как самые молодые лебеди, они теряют свои подростковые коричневые перья и получают белые... Они полны бравады и озорства, между ними царит атмосфера игривого соперничества, отражающегося в том, как они копируют движения друг друга в своем фирменном танце. Кокетливая и энергичная, их хореография включает в себя множество взмахов руками, быструю работу ногами и самую большую работу на полу» [9].

Говорится на сайте и об ассоциациях с ситуациями, понятными только англичанам: «В 1995 году вокруг британской королевской семьи было много скандалов — в том числе с Дианой, принцессой Уэльсской, и Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской, — которые, по мнению Мэтью, можно найти в “Лебедином озере”. Преследование Королевской семьи и тот факт, что для членов этой семьи невозможно иметь отношения с другим человеком, также оказали

Рис. 6. Сцена из балета «Лебединое озеро»

Рис. 7. Сцена из балета «Лебединое озеро»

влияние; и Мэтью ссылается на принца Чарльза и Камиллу Паркер Боулз» [10]. Зрителям предлагают разъяснение трех тем (1. «Семья»; 2. «Власть»; 3. «Желание»).

Однако о хореографии ни сайт, ни критики много не говорят. Главное, на что неизменно направлен интерес, — это лебеди. Обнаженные по пояс и раскрашенные в белый цвет танцовщики-мужчины в «брюках» из перьев не перестают потрясать воображение зрителей. Считая, что настоящие лебеди — птицы сильные, агрессивные, злые, Борн наделил этих персонажей жесткой пластикой, силовыми движениями. Критики нашли, что Борн, будучи страстным киноманом, не избежал здесь влияния фильма «Птицы» Альфреда Хичкока³ (рис. 6; 7).

«Золушка»

Музыка Сергея Прокофьева. Художник по костюмам и декорациям — Лез Бразерстон. Либретто, представленное на сайте труппы, больше похоже на роман с массой подробностей [11].

«Золушка» — редкое исключение из ряда трагических творений Мэтью Борна. Романтическая и грустная история, случившаяся в 1940 году во время Второй мировой войны, где вместо принца — пилот ВВС, вместо феи-крестной — ангел-хранитель, имеет счастливый финал.

История семьи и в этом спектакле волнует хореографа. У Золушки есть жестокая мачеха Сибилла, и это, пожалуй, то небольшое, что роднит сюжет Борна с известной сказкой. Отец Золушки прикован к инвалидному креслу. У нее есть две сводные сестры и три брата. Внушительное количество домочадцев нужно, чтобы показать, как их всех обслуживает Золушка, кроме того, один из братьев приударяет за девушкой. «Введение новых персонажей является характерной особенностью постановок Мэтью Борна. Хореограф придумы-

³ «Птицы» («The Birds») — фильм А. Хичкока (1963) по мотивам одноименного рассказа Д. Дюморье в жанре фантастического триллера.

вает каждому герою свою историю, за которой зритель наблюдает наравне с основной сюжетной линией. Таким образом, зрители погружаются в атмосферу спектакля и лучше чувствуют время, в которое происходит действие. Борн показывает, как люди встречались, любили, расставались, и все это — под гул бомбящих город самолетов и под разрывы бомб» [12, с. 91].

Раненый пилот Гарри случайно попадает в дом к Золушке, но изгнан ее домочадцами, которые отправляются на вечеринку, не взяв с собой девушку. И Золушка, незримо сопровождаемая Ангелом, покидает дом.

Второй акт проходит в модном лондонском кафе (*Café de Paris*), разбомбленном немцами. «С начала сцены Борн показывает зрителю страшный результат бомбежки: разрушенные стены и лестница кафе, пострадавшие люди в вечерних нарядах лежат на полу и на ступенях, роскошная мебель сломана и разбросана по сцене. И вдруг музыка будто перематывает время вспять — люди начинают вставать и оживленно беседовать, мебель возвращается на прежние места. Такой ход очень кинематографичен, в театре прием используется не часто, но Борн справился с задачей мастерски — зритель уже знает, что станет с этими беззаботно смеющимися и танцующими посетителями кафе через несколько часов...» [12, с. 91].

На танцполе сходятся все персонажи: мачеха с дочерями и сыновьями, Гарри с двумя друзьями-военными и, конечно, Золушка. Герои преобразились: Пилот превратился в лихого, красивого, похожего на кинозвезду мужчину, а Золушка в роскошном белом платье, с уложенными волосами и макияжем выглядит как элегантная кинозвезда. Вновь видим тягу хореографа к кино: ему важно, чтобы именно так смотрелись протагонисты.

Ангел способствует союзу Золушки и Гарри, но счастье коротко. Разлучит влюбленных не сказочный бой курантов, а воздушный налет. «Мэтью Борн оставил главный символ сказки — туфельку. Только Принц находит ее в разрушенном бомбежкой доме. Таким образом, поиски Золушки перерастают в вопрос жизни и смерти: жива ли его возлюбленная или нет. Такой ход добавляет драматизма спектаклю и заставляет зрителя испытать волнение и даже страх за персонажей» [12, с. 91] (рис. 8).

В третьем акте хореограф подвергает героев многим испытаниям, после которых они встретятся в госпитале, где мачеха попытается убить Золушку, поскольку девушка знает тайну: Сибилла стреляла в отца, в результате чего тот оказался в инвалидном кресле.

Рис. 8. Сцена из балета «Золушка»

Финал у Борна — «ударно» счастливый. Герои не просто нашли друг друга, они поженились и отправляются в свадебное путешествие. Их провожает семья Золушки. Отец обнимает дочь и зятя. Ангел в последний раз появляется перед благодарной Золушкой, танцует вокруг молодоженов, благословляя их будущую совместную жизнь.

Когда Золушка и Гарри садятся в поезд, Ангел замечает в привокзальном кафе девушку, в одиночестве читающую книгу. Когда он мягко кладет руку ей на плечо, она отрывается от книги, словно что-то почувствовав. Теперь Ангел берет судьбу этой молодой женщины в свои руки, как он сделал это с Золушкой раньше.

В «Золушке» Борн мастерски выстраивает сложный, полный многих подробностей сюжет. Танец рисует характеры персонажей, но главным выразительным средством становится пантомима. «Хореограф создает истории с логическим развитием действия при неожиданных его поворотах. <...> Он предстает в них не только как хореограф, но и как драматург, умеющий придумать и развернуть интригующие истории. Все спектакли построены на быстро сменяющихся друг друга действиях, что придает им захватывающую динамику, возбуждающую и до конца удерживающую внимание зрителя, и новая “Золушка” не является исключением» [12, с. 92].

«Ромео и Джульетта»

Музыка Сергея Прокофьева. Художник — Лез Бразерстон. Балет «Ромео и Джульетта» в постановке Борна — не только оригинальная интерпретация шекспировской трагедии, но еще редкий для балетной сцены жанр антиутопии.

У Борна действие начинается с пролога: из темноты высвечиваются лежащие вместе окровавленные тела Ромео и Джульетты. Дальнейшие события происходят в стенах Веронского института, закрытого исправительного учреждения, где подчиняют строгому распорядку и лишают воли молодых людей, разделенных решетками с табличками «Юноши» (*Boys*) и «Девушки» (*Girls*). За порядком следит грозный охранник Тибальт, который преследует Джульетту, и, несмотря на попытки товарищей по несчастью ее защитить, насилует девушку. Это станет главной причиной трагической развязки.

Как попала в этот застенек Джульетта, неизвестно, а Ромео привозят «на перевоспитание» его богатые родители. Ошарашенного здешними порядками Ромео берут под покровительство смутьяны Меркуцио, Бенволио и Балтазар. Ромео встречает Джульетту, и сразу вспыхивает взаимное чувство (Рис. 9; 10).

Вместо шекспировского отца Лоренцо у Борна — преподобная Бернадетт Лоренцо — женщина-капеллан, чьими силами организовано «светское мероприятие», где юношам и девушкам позволяют потанцевать друг с другом. За-

Рис. 9. Сцена из балета
«Ромео и Джульетта»

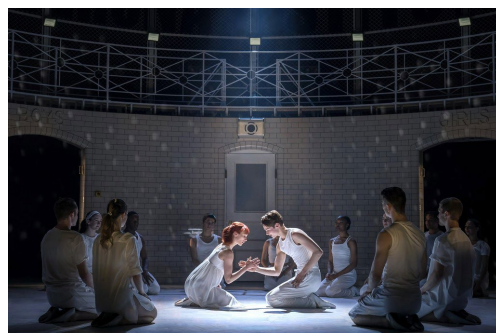

Рис. 10. Сцена из балета
«Ромео и Джульетта»

ключенные, восхищаясь чувствами Ромео и Джульетты, устраивают им тайную встречу. Но беды не миновать...

Пьяный Тибальт, обуреваемый ревностью, убивает попавшегося на пути Меркуцио. Толпа нападает на Тибальта. Охваченная яростью Джульетта хватается Тибальта за пояс и с помощью всех заключенных и Ромео душит его. Ромео в ужасе от содеянного, но именно его находят рядом с двумя телами и с компрометирующим поясом в руке.

Ромео заперт в камере-одиночке, а Джульетта в своей комнате. Они тоскуют друг по другу. В их воображении возникает окно, и на сцене проходят три дуэта, напоминающие дуэт Ромео и Джульетты в момент первой встречи. Джульетта думает о самоубийстве (у нее есть спрятанный нож). Но любовь заставляет девушку стремиться к любимому. Бернадетт Лоренцо, тронутая чувствами Джульетты, дает ей ключ от камеры Ромео.

Влюбленные вместе, но краток миг счастья. Психика Джульетты нарушена: ее преследует призрак насильника Тибальта. Защищаясь от него, она убивает Ромео, а поняв свою ошибку, и себя.

Вновь картина пролога: из темноты высвечиваются лежащие вместе окровавленные тела Ромео и Джульетты...

Борн переосмысливает не только сюжет Шекспира. «Здесь переосмыслена даже музыка Прокофьева: за оркестровку отвечает Терри Дэвис, и знакомые каждому композиции наполняются какими-то иными, brutальными красками. “Танец рыцарей”, повторяющийся в разных вариациях, становится и маршем угнетенных, и буйством юношеской страсти. Музыка здесь как сжатая пружина, захватывает танцоров в свой вихрь, разбрасывая их по сцене и заставляя снова сойтись для танца» [13].

Мэтью Борн вновь поднимает актуальные проблемы: как противостоять физическому и психологическому насилию и не потерять человеческий облик, как сохранить способность сострадать другим людям. Позиция Борна обозначена четко: надежду на свободу дает только любовь.

Труппа «Новые приключения» — одна из самых успешных в Великобритании, а Мэтью Борн — один из самых плодовитых хореографов. Российские зрители впервые увидели спектакли труппы в 2005 году в Москве на Международном театральном фестивале им. А. П. Чехова. С того времени интерес к творчеству Борна не угасает.

Борн может быть причислен к созвездию самых именитых современных хореографов. На его счету более 30 наград и мировых премий. В 2016 году он был посвящен в рыцари и получил титул сэра.

«Сам Мэтью Боурн просит называть его не хореографом, а рассказчиком историй с помощью движений. Для него играть не менее важно, чем танцевать» [3].

Успех балетам Борна обеспечивает его постоянство в работе с творческой бригадой. Неизменный художник, оформляющий спектакли и делающий костюмы, — Лез Бразерстон. Композитор Терри Дэвис, если не сочиняет музыку к балету, то аранжирует чужую так, чтобы она отвечала задачам постановщика.

На современной балетной сцене, где преобладают бессюжетные опусы малых форм, фигура Мэтью Борна стоит особняком. Он — один из немногих современных постановщиков, который делает спектакли масштабные (в двух, чаще — трех, а «Лебединое озеро» — даже в четырех актах), с сюжетами сложными, часто запутанными, со множеством персонажей.

Театральный критик Ольга Гердт приводит слова хореографа, многое объясняющие в его творческой концепции: «Почему он [Борн — Л. А.] так меняет сюжеты, что в “Щелкунчике!” никакой мышины возни, в “Лебедином” — ноль колдовства и лишний труп проститутки на балу, а главный герой “The Car Man” автомеханик Люка убивает гаечным ключом мужа любовницы и отправляет в тюрьму соблазненного им юношу Анжело? “А чтобы было интересно, чтобы как в кино”, — бесхитростно отвечает Борн, и это чистая правда. Почему не поменял музыку? По той же причине» [14, с. 83].

Спектакли Борна относятся к синтетическому театру, в них есть смесь драмбалета, цитат из балетов классического наследия, танца самых разных жанров, пантомимы, перформанса, изобретательной сценографии, световых эффектов, кинокадров. «В хореографии Борна все совмещается — балльные танцы, фольклор, степ, буги-вуги, балет. Оригинальная лексика — редкость. Ее практически нет. Борн в этом смысле невозможно идентифицировать, хотя всегда можно узнать. Даже кажущиеся вполне заново придуманными лебеди с их заломленными руками и согнутыми спинами — стилизация, конструкция, проекция воображения Принца, который вчера еще был с мамой в “настоящем” балете. Мечтательные герои Борна танцуют, двигаются, мимируют или грезят в тех пластических формах, с которыми хотят себя отождествить» [14, с. 85].

Мэтью Борн — постмодернист. Спектакли хореографа имеют большинство признаков постмодерна:

- провокация острых вопросов, затрагивающих насущные проблемы морали;
- неограниченная свобода самовыражения художника;
- обращение к прошлому и использование готовых форм;
- обращение ко вневременным сюжетам и вечным темам;
- использование классической музыки и опора на классические сюжеты, которые, однако, трактуются по-своему;
- использование в современном маргинальном контексте сплава различных старых, бывших в употреблении приемов, особенностей различных стилей, представляющих новую авторскую форму;
- сходство с жанром драмбалета;
- использование штампов масс-культуры;
- ассоциации с политическими и социальными событиями.

Творчество Мэтью Борна, несмотря на свою ярко выраженную индивидуальность, лежит в русле развития английского балета. Обличение пороков, приверженность социальной тематике, тяга к мистике и ужастикам — все это было у предшественников хореографа. Здесь можно вспомнить балет Нинетт де Валуа «Зал привидений» (*The Haunted Ballroom*, 1934), балеты Фредерика Аштона «Трагедия моды, или Алые ножницы» (*A tragedy of Fashion, or the Scarlet Scissort*, 1926) и «Видения» (*Apparitions*, 1936), балеты Кеннета Макмиллана «Норá» (*The Burrow*, 1958) и «Иудино дерево» (*The Judas Tree*, 1992). И сегодня на сцене Великобритании Борн не одинок в выборе подобных тем. Достаточно назвать «Жизель» (2016) и «Существо» Акрама Хана (премьера последнего намечена в 2021 году).

К безусловным достоинствам Мэтью Борна можно причислить его неистощимую фантазию, юмор и чувство меры, не позволяющее сорваться в откровенный китч. Обращаясь к темам запретным, откровенно говоря о пороках, Борн не эстетизирует зло, напротив, оно у хореографа выглядит отвратительно. Семейные ценности, значение любви как высшего смысла жизни, борьба за свободу личности — вот темы, которые прослеживаются во всех балетах Мэтью Борна и определяют место его творчества на современной сцене.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фарафонова М. За что мы любим Мэтью Борна, обыкновенного волшебника [Электронный ресурс]. URL: <https://moscow.theatrehd.com/ru/reviews/Za-chto-my-lyubim-Metyu-Borna-obyknovennogo-volshebника> (дата обращения: 05.05.2021).
2. Matthew Bourne`s New Adventures [Электронный ресурс]. URL: <https://moscow.theatrehd.com/ru/reviews/Matthew-Bourne-s-New-Adventures>.

- theatrehd.com/ru/theatres/matthew-bourne-new-adventures (дата обращения: 05.05.2021).
3. В Москве представили «Шотландский перепляс» — авторскую версию классического балета «Сильфида» [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/s/news/2014-06-13/43833-v_moskve_predstavili_shotlandskiy_pereplyas_avtorskuyu_versiyu_klassicheskogo_baleta_silfida (дата обращения: 09.05.2021).
 4. Федорченко О. Романтика с большой помойки // Коммерсант. СПб. № 106. 24.06.2014. С. 12.
 5. Крылова М. Гламурный Уайльд [Электронный ресурс]. URL: <https://newizv.ru/news/culture/30-07-2009/112568-glamurnyj-uaajld> (дата обращения: 07.05.2021).
 6. Мэтью Борн: «Лебединое озеро» [Электронный ресурс]. URL: <https://moscow.theatrehd.com/ru/films/matthew-bourne-swan-lake> (дата обращения: 07.05.2021).
 7. The Show Acts one & two [сайт труппы New Adventures] [Электронный ресурс]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/swan-lake/the-show/acts-one-two> (дата обращения: 07.05.2021).
 8. The Show Acts three & four [сайт труппы New Adventures] [Электронный ресурс]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/swan-lake/the-show/acts-three-four> (дата обращения 07.05.2021).
 9. The Show The-characters [сайт труппы New Adventures] [Электронный ресурс]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/swan-lake/the-show/the-characters> (дата обращения: 07.05.2021).
 10. The Show key-themes [сайт труппы New Adventures] [Электронный ресурс]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/swan-lake/the-show/key-themes> (дата обращения: 07.05.2021).
 11. The Show Acts one; The Show Acts two; The Show Acts three [сайт труппы New Adventures] [Электронный ресурс]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/cinderella/the-show/act-one>
<https://new-adventures.net/behind-the-scenes/cinderella/the-show/act-two>
<https://new-adventures.net/behind-the-scenes/cinderella/the-show/act-three> (дата обращения: 04.05.2021).
 12. Белая Э. Новая история Золушки / Альманах студенческих работ кафедры балетоведения. Вып 2. СПб.: Акад. Рус. балета им. А. Я. Вагановой, 2018. С. 90–92.
 13. Шишорина О. Theatre HD: Иные «Ромео и Джульетта» Мэтью Борна [Электронный ресурс]. URL: <https://localdramaqueen.moscow/2020/08/theatrehd-romeo-and-juliet-matthew-bourne/> (дата обращения: 08.05.2021).
 14. Гердт О. Мир от Борна // Театр. 2013. № 15. С. 79–87.

REFERENCES

1. *Farafonova M.* Za chto my` lyubim Me`t`yu Borna, oby`knoennogo volshebника [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://moscow.theatrehd.com/ru/reviews/Za-chto-my-lyubim-Metyu-Borna-obyknoennogo-volshebника> (data obrashheniya: 05.05.2021).
2. *Matthew Bourne`s New Adventures* [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://moscow.theatrehd.com/ru/theatres/matthew-bourne-new-adventures> (data obrashheniya: 05.05.2021).
3. V Moskve predstavili «Shotlandskij pereplyas» – avtorskuyu versiyu klassicheskogo baleta «Sil`fida» [E`lektronny`j resurs]. URL: https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/s/news/2014-06-13/43833-v_moskve_predstavili_shotlandskiy_pereplyas_avtorskuyu_versiyu_klassicheskogo_baleta_silfida (data obrashheniya: 09.05.2021).
4. *Fedorchenko O.* Romantika s bol`shoj pomojki // Kommersant. SPb. № 106. 24.06.2014. S. 12.
5. *Kry`lova M.* Glamurny`j Uajl`d [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://newizv.ru/news/culture/30-07-2009/112568-glamurnyj-uajld> (data obrashheniya: 07.05.2021).
6. *Me`t`yu Born:* «Lebedinoe ozero» [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://moscow.theatrehd.com/ru/films/matthew-bourne-swan-lake> (data obrashheniya: 07.05.2021).
7. *The Show Acts one & two* [sajt truppy` New Adventures] [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/swan-lake/the-show/acts-one-two> (data obrashheniya: 07.05.2021).
8. *The Show Acts three & four* [sajt truppy` New Adventures] [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/swan-lake/the-show/acts-three-four> (data obrashheniya 07.05.2021).
9. *The Show The-characters* [sajt truppy` New Adventures] [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/swan-lake/the-show/the-characters> (data obrashheniya: 07.05.2021).
10. *The Show key-themes* [sajt truppy` New Adventures] [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/swan-lake/the-show/key-themes> (data obrashheniya: 07.05.2021).
11. *The Show Acts one; The Show Acts two; The Show Acts three* [sajt truppy` New Adventures] [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/cinderella/the-show/act-one> <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/cinderella/the-show/act-two> <https://new-adventures.net/behind-the-scenes/cinderella/the-show/act-three> (data obrashheniya: 04.05.2021).
12. *Belaya E`. Novaya istoriya Zolushki / Al`manax studencheskix rabot kafedry` baletovedeniya. Vy`p 2.* SPb.: Akad. Rus. baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2018. S. 90–92.
13. *Shishorina O.* Theatre HD: Iny`e «Romeo i Dzhul`etta» Me`t`yu Borna [E`lektronny`j

resurs]. URL: <https://localdramaqueen.moscow/2020/08/theatrehd-romeo-and-juliet-matthew-bourne/> (data obrashheniya: 08.05.2021).

14. *Gerdts O.* Mir ot Borna // *Teatr*. 2013. № 15. S. 79–87.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Абызова Л. И. — канд. искусствоведения, проф. каф.; abyzova17@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Abyzova L. I. — Cand. Sci. (Arts), Prof of the Chair; abyzova17@yandex.ru