УДК 7.072.2, 792.8

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗАРУБЕЖНЫМИ ХОРЕОГРАФАМИ В XXI ВЕКЕ

*Попова К. В.*¹

¹ Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Малый Кисловский пер., д. 6, Москва, 125009, Россия.

Статья посвящена хореографическим интерпретациям произведений русской классической литературы, созданным в XXI веке зарубежными хореографами. Продолжая традиции литературных балетов XX века современные интерпретации подтверждают актуальность развития этого жанра. Интересна тенденция, в связи с которой зарубежные хореографы часто находят вдохновение в произведениях русских авторов. Так, в статье рассматриваются хореографические интерпретации произведений А. С. Пушкина (повесть «Пиковая дама», роман в стихах «Евгений Онегин»), Н. В. Гоголя (комедия «Ревизор»), Л. Н. Толстого (роман «Анна Каренина»), А. П. Чехова (пьеса «Чайка»), М. А. Булгакова (роман «Мастер и Маргарита»), представленные в постановках Ролана Пети, Иньяки Урлезаги, Джона Ноймайера, Деборы Колкер, Кристал Пайт, Алексея Ратманского, Тита Каска, Кристиана Шпука, Марины Кеслер, Эдварда Ключа. В данных балетах находят новые варианты визуального отражения взаимосвязи литературы и хореографии.

Ключевые слова: балет, русская литература, хореографическая интерпретация, зарубежные хореографы, балетный театр XXI века.

CHOREOGRAPHIC INTERPRETATION OF WORKS OF RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE BY FOREIGN CHOREOGRAPHERS IN THE 21ST CENTURY

*Popova K. V.*¹

¹ Russian Institute of Theatre Arts (GITIS), 6, Maly Kislovsky Lane, 125009, Moscow, Russian Federation.

The article is dedicated to choreographic interpretations of works of Russian classical literature created in the 21st century by foreign choreographers. Continuing the traditions of literary ballets of the 20th century, modern interpretations confirm the relevance of the development of this genre.

An interesting trend in connection with which foreign choreographers often find inspiration in the works of Russian writers. Thus, the article discusses the choreographic interpretations of the works of Alexander Pushkin (the story *The Queen of Spades*, the novel in verse *Eugene Onegin*), Nikolay Gogol (the comedy *The Government Inspector*), Leo Tolstoy (the novel *Anna Karenina*), Anton Chekhov (the play *The Seagull*), Mikhail Bulgakov (the novel *The Master and Margarita*), staged by Roland Petit, Iñaki Urlezaga, John Neumeier, Deborah Colker, Crystal Pite, Alexei Ratmansky, Teet Kask, Christian Spuk, Marina Kesler, Edward Clug. In these ballets there are new variants of visual reflection of the relationship between literature and choreography.

Keywords: ballet, Russian literature, choreographic interpretation, foreign choreographers, ballet.

Характерной особенностью балетного театра является взаимопроникновение различных видов искусств, их взаимодополнение и, как результат, воплощение на сцене уникального отображения мысли автора или постановочной группы. В XX веке синтез искусств на балетной сцене стал основным посылом возникновения и развития новых форм и идей хореографического искусства, что прослеживается от диалога искусств в постановках «Русских сезонов» С. П. Дягилева до различных форм отображения постмодернизма в балете. Особое место в изучении синтеза искусств в балетном театре занимают спектакли, в которых ведущая линия развития — взаимосвязь литературы и хореографии.

Балетный театр XX века утвердил жанр литературного балета, на сцене появились хореографические воплощения большой литературы: сюжеты произведений У. Шекспира, А. С. Пушкина, А. Дюма, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и других писателей стали возникать в репертуаре. Тенденция постановки балетных спектаклей на основе литературы не теряет своей актуальности и в XXI веке, напротив, находят новые варианты визуального отражения взаимосвязи данных видов искусства. Примечательно, что интерпретации произведений русской классической литературы нередко принадлежат авторству зарубежных хореографов. Данная тенденция прослеживается как в других странах, так и в репертуаре российских театров. Рассмотрение осуществленных хореографических постановок по произведениям А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. А. Булгакова демонстрирует широту и разнообразие возможных художественных решений русской классики, прочитанной сквозь призму другой культуры.

В 2001 году в Большом театре состоялась премьера одноактного балета

«Пиковая дама»¹ по одноименной повести А. С. Пушкина в постановке французского хореографа Ролана Пети, сценограф — Жан-Мишель Вильмотт, художник по костюмам — Луиза Спинателли. Это было повторное обращение Пети к данному произведению Пушкина, однако, по-новому осмысленное и значительно преобразованное. Идея спектакля «Пиковая дама» возникла у хореографа еще в 1968 году во время гастролей со своей труппой Национального Балета Марселя в Ленинграде. Как отмечалось, знакомство Пети с гением Михаила Барышникова подтолкнуло его на мысль о создании балета: «Пети с первой минуты начал мечтать создать русский спектакль для этого необыкновенного танцовщика» [1]. Осуществить постановку балета «Пиковая дама» для Барышникова ему удалось уже в Париже в сентябре 1978 года на сцене театра Елисейских Полей в рамках Осеннего фестиваля. В этом спектакле Пети использовал музыку из одноименной оперы П. И. Чайковского. Вернувшись к сюжету «Пиковой дамы» в XXI веке, постановщик полностью переосмыслил спектакль, выбрав для интерпретации музыку Шестой симфонии П. И. Чайковского. Либретто было написано самим постановщиком, также он сделал редакцию музыки Чайковского, изменив порядок частей симфонии, однако, не убрав из партитуры ни одного такта. Главные партии в Большом театре исполняли Н. Цискаридзе (Германн), И. Лиэпа (Графиня), С. Лункина (Лиза), которые своим талантом усилили раскрытие замысла хореографа. В целом балет имел своеобразное авторское решение: основные смысловые сцены спектакля — дуэты Германна с Графиней, которая предстает в данной постановке не только в своем реальном образе, но и как фантом. Стоит отметить, что, по мнению Пети, именно Графиня, а не Лиза, должна быть главным женским персонажем, так как главный герой Германн одержим не любовной страстью, а страстью к карточной игре. Критики отмечали, что «в целом лаконичный образ спектакля составил благородный контрапункт пронзительной напряженности музыки Шестой симфонии и ее оригинального сценического воплощения» [2].

В 2019 году «Пиковая дама» появилась в репертуаре Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона, и вновь в постановке зарубежного автора. Аргентинский хореограф Иньяки Урлезига поставил трехактный балет на музыку из одноименной оперы П. И. Чайковского в аранжировке и оркестровке Андреса Риссо. Художественное оформление спектакля — также работа европейских мастеров: сценография Эцио Фриджеро и Риккардо Массирони, костюмы Франка Скуарчапино и Ирэне Монти. Данная инсценировка повести Пушкина, в отличие от реше-

¹ В период репетиционного процесса было две версии названия балета: «Три карты» и «Пиковая дама».

ния Пети, не отличается новаторством и высвечиванием из текста оригинального решения, однако, выделяется своим стремлением к классическому и традиционному прочтению русской классики. В одной из статей, посвященной премьере спектакля, отмечается: «Урлезага прочел повесть как верный адепт драмбалета и системы Станиславского — с подкупающей непосредственностью» [3]. Действительно, все в этом спектакле напоминает о традициях прошлого столетия: выверенное драматургическое построение, смешение классической хореографии и нарративных сцен, масштабное и детально точное сценическое оформление.

Еще одно произведение Пушкина, которое вдохновляет на постановку зарубежных хореографов, — роман в стихах «Евгений Онегин». Первая хореографическая инсценировка (балет «Онегин», поставленный Джоном Крэнко в 1965 году для Штутгартского театра) была настолько успешной, что стала европейской классикой XX века [4, с. 130]. Более того, балет «Онегин» спустя полвека продолжают переносить в репертуар лучших театров по всему миру: Королевский театр Ковент-Гарден (2001), Нидерландский национальный балет (2002), Театр Ла Скала (2004), Венская государственная опера (2006), Опера Гарнье (2009), Большой театр (2013), Королевский балет Фландрии (2014), Финский национальный балет (2014).

В XXI веке свое хореографическое прочтение представил Джон Ноймайер. Премьера двухактного балета «Татьяна» состоялась 29 июня 2014 года в Гамбургской государственной опере, однако эта работа — копродукция Гамбургского балета и Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (премьера 7 ноября 2014 года). Хореограф выступил в качестве либреттиста, сценографа, художника по костюмам и художника по свету. Создание новой полноценной музыкальной партитуры Ноймайер доверил композитору Л. Ауэрбах². Работа композитора имела определенные ориентиры, заданные хореографом, что хорошо ощущается в образной музыкальной характеристике главных героев, за которыми закреплена своя тема, проходящая развитие на протяжении всего балета. Ноймайеру было важно отразить в этом спектакле свое личное видение характеристики образов, причин тех или иных мыслей и поступков героев. Выведя имя главной героини в название балета, постановщик утвердил свое понимание произведения: «После многократного, очень подробного чтения этого произведения становится понятно, что все развитие заключено в ней» [5]. Важно, что при постановке балета «Татьяна» хореограф не придерживался линейности сюжетного изложения, намеренно отрицал ограничение

² Ауэрбах Валерия (Лера) Львовна (1973 г. р.) — российский композитор. Написала музыку к балетам Ноймайера: «Préludes CV» (2003), «Русалочка» (2005), «Татьяна» (2014).

временными и историческими рамками. «Чтобы добиться поставленной задачи, Ноймайер пришел к принципу эклектичности, который во многом определил не только художественный стиль оформления, но и обозначил вектор музыкальной партитуры и хореографического решения балетного спектакля» [6, с. 160]. В целом Ноймайеру удалось создать уникальный спектакль по роману в стихах Пушкина и вывести на сцену такие внутренние пласты текста, которые открыли звучание известных всем образов с новой, созвучной современному времени, стороны. Представленный Ноймайером спектакль можно назвать отражением его авторского взгляда на проблематику и стилистику пушкинского произведения через реалии современного искусства XXI века.

Особое хореографическое прочтение «Евгения Онегина» принадлежит Танцевальной компании Деборы Колкер из Бразилии. Хореограф Дебора Колкер, в отличие от вышеупомянутых постановщиков, не является воспитанницей академической балетной школы, область ее профессиональной деятельности — современный танец, акробатика, сценическое движение. И как отмечено в анонсе к двухактному балету «Татьяна», который она поставила в 2011 году, это «первая хореографическая адаптация Деборой Колкер и ее компанией произведения, чуждого ее творческой вселенной» [7]. Однако эта инсценировка пушкинского романа в стихах вызвала много откликов в рецензиях британских изданий [8; 9; 10; 11], после гастролей компании в Эдинбург и Лондон. Музыка к спектаклю сочетает в себе произведения П. И. Чайковского, И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, а также дополнена работами современных композиторов: Терри Райл, Берн Чеппас, MoonDog. Художественное оформление и сценография — Гринго Кардиа, костюмы — Фабия Берсек. В своей инсценировке Колкер пошла по пути ухода от сюжетного прочтения текста к визуальному представлению личных психологических впечатлений, ей важно было уйти от исторической и географической принадлежности первоисточника. Как признается хореограф: «Это произведение вне времени, но оно исходит из моего сердца и моей кожи. Это был подарок — быть рядом с русским искусством и при этом иметь свободу быть здесь и сейчас, связывая себя с Татьяной, которая живет во мне — женщиной, которая строит свое будущее и делает свой собственный выбор» [12]. Так, в своей трактовке в первом действии Колкер выводит на сцену четыре Татьяны в розовых костюмах, четыре Ольги в зеленых костюмах, четыре Онегина в синих костюмах, четыре Ленских в желтых костюмах, а также два образа самого автора Пушкина в черном. Главный элемент декорации первого действия — огромное, во всю сцену абстрактное дерево с книгами, на котором танцуют исполнители. Во втором действии происходит смена визуального ряда: вместо дерева темную пустоту сцены пронизывают лазерные лучи и видеопроекция, а главные действующие персонажи увеличиваются в количестве — те-

перь на сцене восемь Татьян в белых костюмах и восемь Онегиных в черных. На первый взгляд можно сказать, что представленная Колкер хореографическая абстракция теряет связь с литературным первоисточником, однако вместе с тем в ней можно обнаружить диалог, где автор рассматривает каждый из образов произведения посредством деконструкции.

В ряду современных хореографов, представивших необычную сценическую трактовку русской классики, стоит также имя канадской танцовщицы и хореографа Кристал Пайт. Выбор произведения еще более необычен и уникален: этот спектакль стал первой зарубежной хореографической инсценировкой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»³. Идея хореографической постановки данного произведения принадлежит творческому соратнику Пайт — актеру и драматургу Джонатону Янгу. Размышляя о фарсе, о сатирическом отображении политической реальности, Янг вспомнил о «Ревизоре», а также о знаменитой постановке Мейерхольда, и нашел решение своим поискам в тексте. Как он говорил в интервью, «...Я думаю, что в этом произведении были такие характеристики помимо содержания, конечно: идеи инспекции, и самозванца, и силовых структур, и некое прикрытие правды» [13]. Начало работы над этим спектаклем началось с адаптации Янгом текста гоголевской комедии, затем записи этого текста девятью актерами в студии, наложения на текст оригинальной музыки и шумового сопровождения. После этого началась постановочная работа Пайт над сценической драматургией и хореографией, потому что при всей значимости текста и звучащей на протяжении действия речи именно движение, хореография, является главным содержанием спектакля. Балет условно разделен на две части: первая напоминает пьесу, так как на сцене действуют узнаваемые персонажи, происходит увлекательная карикатурная игра движения и звука по правилам фарса; вторая часть уводит действие в абстрактное измерение, представляя деконструкцию текста и содержания, фокусируясь на природе физического тела, тем самым выявляя новые смыслы представленных в первой части событий. Сценическое оформление частей также контрастно: если в первой части костюмы и декорации напоминают условно-исторические образы гоголевского времени, то во второй части художественное оформление предельно условно и просто: темная сцена и одинаковые серо-черные костюмы. Стоит отметить, что хореографический язык Пайт — современный танец, и сюжетные спектакли на литературной основе для такого выразительного средства — область не совсем традиционная. Однако спектакль «Ревизор» доказывает обратное. Пайт говорила в одном из интервью: «Я никогда не пы-

³ Первая в мире хореографическая инсценировка комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» была осуществлена в 1980 году в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинский театр). Балетмейстер О. Виноградов, композитор А. Чайковский, художники И. Пресс и В. Окунев.

талась передать сложную историю языком современной хореографии, который абстрактен по своей сути и подавляет сюжет как таковой. Использование текста вывело нашу работу в новое измерение, и я получала от этого огромное удовольствие» [14]. Спектакль «Ревизор», появившийся на свет в 2019 году в Канаде в Танцевальной компании KIDD PIVOT (композиторы и звуковые-дизайнеры Оуэн Белтон и Алессандро Джулиани, сценограф и автор концепции отражающего света Джэй Гауэр Тейлор, художник по костюмам Нэнси Брайант), с успехом был принят на гастролях во Франции, Великобритании, США и положительно отмечен рядом рецензий [15; 16; 17]. В 2020 году были запланированы гастроли компании в Россию, на Международный фестиваль современной хореографии «Context. Diana Vishneva», однако наступившая пандемия помешала этому событию.

Примечателен тот факт, что в XXI веке самым популярным произведением русской классической литературы в хореографическом прочтении стал роман «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. Премьеры балетов на этот сюжет состоялись в балетных театрах Дании, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, Германии, Италии, США и России. Такая популярность инсценировки этого произведения Толстого возникла не случайно. Во-первых, в начале XXI века начал проявляться интерес западной культуры к русской дореволюционной эпохе, к эстетике русской культуры того времени в целом. Это отражалось, как в театральных постановках, так и в кинематографе. Во-вторых, роман Толстого наполнен большим потенциалом для создания на балетной сцене сильных драматических сцен, любовных дуэтов, воплощения психологизма образов главных героев. В данном произведении, прочитанном языком хореографии, могут открыться новые художественные пласты. И тем самым, возможно, это произведение привлекло многие западные театры.

4 апреля 2004 года Датский королевский балет представил премьеру балета «Анна Каренина» на музыку Р. К. Щедрина в хореографии Алексея Ратманского⁴. В постановочной команде — сценограф и художник по костюмам Микаел Мельбю, художник-видеограф Уэндал Харингтон, художник по свету Йорн Мелин. Трехактная партитура Щедрина была сокращена, и представленная версия балета получилась двухактной. Ратманский выстроил действие спектакля с помощью приема развертывающихся воспоминаний, в данном случае это вспоминая Вронского после смерти Анны. Многие критики отмечали, что балет получился очень кинематографичным, чему поспособствовали не только детально разработанные костюмы и декорации, а также виде-

⁴ Хореограф Алексей Ратманский вырос на традициях русской балетной школы, однако его многолетний опыт работы в зарубежных театрах позволяет говорить о нем, как о хореографе международного масштаба, поэтому рассмотрение его работы в данной статье не противоречит заявленной теме.

оряд, но и само построение сцен спектакля, которые стремительно сменяют друг друга [18; 19]. Ключевыми моментами спектакля являются десять эмоциональных и хореографически насыщенных дуэтов героев. Лаконизм хореографии спектакля в сочетании с психологически простроенной эмоциональной линией главных героев сделал этот балет одним из популярных прочтений романа Толстого на балетной сцене. После успешной премьеры в Копенгагене Ратманского пригласили перенести эту версию в Литовский национальный театр оперы и балета (премьеры 4 ноября 2005 года). Далее «Анна Каренина» в постановке Ратманского вошла в репертуар Финского национального балета (премьеры 16 февраля 2007 года), Польской национальной оперы (премьеры 19 ноября 2008 года). Популярность этого балета стала отражением усилившегося внимания европейского зрителя к русской культуре. Постановка Ратманского обрела успех и в России, где сохраняется в репертуаре до настоящего времени: премьеры «Анны Карениной» состоялась 15 апреля 2010 года в Мариинском театре.

В 2005 году хореографическую инсценировку романа Толстого представила труппа «Балет Милана». Эстонский хореограф Тит Каск создал двухактный балет «Анна Каренина» на музыку П. И. Чайковского. Премьера состоялась 20 ноября 2015 года на сцене Театро ди Милано (сценография Марко Песта, художник по костюмам Федерико Вератти). Постановщик стремился воплотить на сцене не прямой сюжет литературного произведения, но пересказать историю Анны через свое видение этой истории [20]. С одной стороны, хореограф придерживался линии отражения эпохи романа (музыка Чайковского, сдержанность и лаконизм хореографической лексики, положений рук), с другой — пытался уйти от сдерживающих рамок (во многих сценах балерина танцует босиком). Труппа «Балет Милана» часто вывозит этот спектакль на гастроли.

Своеобразной в ряду интерпретаций «Анны Карениной» является постановка немецкого хореографа Кристиана Шпука для балетной труппы Цюрихского оперного театра. Премьера двухактного балета «Анна Каренина» состоялась 12 октября 2014 года. Постановочная команда спектакля: сценография — Кристиан Шпук и Йорг Циеленски, художник по костюмам — Эмма Райот, художник по свету — Мартин Гебхардт, художник-видеограф — Тиени Бурхартер, звуковой коллаж — Мартин Доннер, драматургия — Микаел Кюстер и Клаус Шпахн. Отдельного внимания заслуживает музыка спектакля, она скомпонована из произведений С. В. Рахманинова, В. Лютославского, С. Цинцадзе, И. Барданашвили, многие из которых представлены в аранжировке Кристофа Барвинека. Постановщикам удалось добиться особой сценической атмосферы, чему способствовала не только тщательно подобранная к каждой сцене музыка, но и детально продуманное художественное оформ-

ление — стилизация исторической эпохи романа. Хореографическая лексика спектакля основана на классическом танце, балерины исполняют партии в пуантах. Стоит отметить, что в основном хореография Шпука отличается уходом от канонов классического танца, в сторону поиска современных решений движений танцовщиков. Однако в этом спектакле ему было важно прочертить хореографическую драматургию балета на основе классической литературы при помощи именно классического танца. Постановка была высоко отмечена критиками [21; 22], а журнал *Dance Europe* признал лучшей балетной премьерой 2014 года. Балет был перенесен в репертуар Оперного театра Норвегии (премьера 20 февраля 2016 года), Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (премьера 15 июня 2016 года), Баварского государственного балета (премьера 19 ноября 2017 года), Корейского национального балета (премьера 22 июня 2018 года).

Свое авторское видение романа Толстого воплотил и Джон Ноймайер. Гамбургский балет представил премьеру 2 июля 2017 года. Как во многих своих постановках, Ноймаер создавал спектакль не только как хореограф, но и как автор либретто, сценограф, художник по костюмам, автор концепции светового оформления. Дизайн костюмов для главной героини принадлежит Альберту Кримлеру. Музыкальная партитура балета была составлена из произведений П. И. Чайковского, А. Шнитке и современной музыки Кэта Стивенса/Юсуфа Ислама. Ноймайер дал подзаголовок своему балету — «вдохновлённый Львом Толстым», подарив себе большую творческую свободу. Постановщик решил не переносить на сцену прямое повествование романа с его эпохой, а смело поместить историю Толстого в наши дни. Например, его Алексей Каренин не аристократический высокопоставленный государственный деятель, а успешный современный политик. Связью с XIX веком и Толстым в балете служит лишь музыка Чайковского, которая сопровождает внешние события действия. Эмоциональные, внутренние моменты переживаний и конфликты поставлены на музыку Шнитке. Современные песни Стивенса/Ислама характеризуют в балете образ Левина. Постановка Ноймайера — самая противоречивая из всех интерпретаций этого романа. На протяжении спектакля сцена меняется двадцать два раза, в чем просматривается отражение кинематографического видения постановщика. Хореографический текст, держась за основу классического танца, постоянно отклоняется в сторону более свободного и эмоционального существования исполнителей на сцене. Однако как бы далеко ни уходила фантазия хореографа от романа Толстого, спектакль затрагивает те же темы и ставит перед зрителями те же вопросы, усиливая понимание актуальности литературного произведения русского классика и в наши дни. Постановщик говорил: «Конечно, можно напустить дыму на сцене, из дыма выходила бы Каренина с вуалью на лице в роскошном платье 1870-х годов.

И все бы восхищались: как чудесно! Но к сегодняшней жизни это не имело бы отношения. А мне кажется, что чувство сопричастности в балете гораздо важнее внешней красоты» [23]. «Анна Каренина» Ноймайера была перенесена также в репертуар Большого театра (премьера 23 марта 2018 года) и Национального балета Канады (премьера 10 ноября 2018 года).

В 2020 году новое хореографическое решение романа Толстого было представлено в Эстонии. Хореограф Марина Кеслер поставила двухактный балет «Анна Каренина» на музыку Д. Д. Шостаковича в Эстонской национальной опере (премьера 1 сентября 2020 года). Художественное оформление, придуманное Рейли Эварт, отличается яркостью костюмов, преобладанием светлых тонов вначале и уходом в темные тона в конце, что отвечает замыслу хореографа. Как говорила Кеслер, «...Я стараюсь заложить в балет ощущение самой Анны — то, как она чувствует меняющийся вокруг нее мир и как этот мир меняется. В музыке, в цвете, в ритмах, в костюмах. Как из повседневности вырастает трагедия» [24]. Хореограф сама работала над составлением музыкального решения спектакля из произведений Шостаковича. Так, в балете звучат фрагменты из его скрипичного концерта, «Симфонияетты», музыки из кинофильмов «Овод» и «Гамлет». В данной инсценировке, помимо основных персонажей романа, Кеслер вывела на сцену образы мыслей Анны, представленные кордебалетом в серых летящих костюмах. Хореографический язык спектакля — синтез классического танца и модерна. Лаконичный и яркий, новый балет «Анна Каренина» стал украшением репертуара эстонского театра.

В хореографической интерпретации в XXI веке была представлена и пьеса А. П. Чехова «Чайка». Эта работа является первым обращением Джона Ноймайера к русской классической литературе — отмеченные выше балеты «Татьяна» и «Анна Каренина» появились на свет позже. Гамбургский балет представил премьеру двухактного балета «Чайка» по мотивам пьесы Чехова 16 июня 2002 года. Хореограф выступил также в роли сценографа и художника по костюмам. Музыка к спектаклю скомпонована из произведений русских композиторов Д. Д. Шостаковича, П. И. Чайковского, А. Н. Скрябина, и современного композитора Эвелин Гленни. Как признался постановщик, «...Для меня центральная тема и конфликт «Чайки» — это отношения между любовью и искусством — искусством и любовью» [25]. Пьеса Чехова вдохновила Ноймайера на создание балета о профессиональном мире хореографии: он сохранил имена персонажей, однако наделил их профессиями и характерными чертами танцевального общества. Постановка отображает переплетение любви, карьерных соображений и отношения людей к искусству. Использование разных хореографических стилей прочерчивает разность характеров персонажей, говорит об их жизни и мечтах. Так, Тригорин и Аркадина — представители традиций академической балетной школы, а Костя Треплев воплощает

стремление к эксперименту, революции, его стиль пластического и художественного выражения авангардный. Таким образом, уже в основе полярных хореографических языков, которыми наделены в балете персонажи Аркадиной и Треплева, Ноймайер выражает непростую и важную линию взаимоотношений матери и сына, их конфликт и непонимание. Образ Нины Заречной проходит наибольшее развитие, в различные этапы действия она представлена классическим и новаторским хореографическими стилями, и даже эстрадными танцами. Спектакль Ноймайера — своего рода художественный коллаж разных хореографических и музыкальных стилей, однако, гармонично сочетающий разрозненные элементы в целостный замысел. Спектакль был перенесен в репертуар Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (преьера 9 марта 2007 года) и Национального балета Канады (преьера 14 ноября 2008 года).

Одна из последних премьер в репертуаре Большого театра (балет в двух действиях «Мастер и Маргарита» по одноименному роману М. Булгакова) — очередная работа зарубежного хореографа на основе русской литературы, состоялась 1 декабря 2021 года. Хореограф Эдвард Клюг сам написал либретто к спектаклю, оставив из романа только мир современной Москвы, без ключевого для произведения мира Ершалаима. Сценограф — Марко Япель, художник по костюмам — Лео Кулаш. Музыкальная партитура состоит из произведений А. Шнитке, которые соединены со специально написанной для данной постановки музыкой современного композитора Милко Лазара. По замыслу постановщика необходимо было найти решение сюрреалистического измерения, и художник создал единое сценическое пространство для всех сцен: пустой кафельный бассейн с семнадцатью незаметными дверями, которые по ходу действия функционально помогают иллюстрировать быстро сменяющиеся эпизоды романа. Что касается воплощения замысла Клюгом, то отмечалось, что «хореографическое решение здесь уступает режиссерскому и сценарному послы постановщика, стремящемуся вместить в два с половиной часа сценического времени максимальное число булгаковских персонажей и событий романа» [26]. После премьеры многие критики также отмечали удивительную актерскую игру артистов балета Большого театра, но с сожалением обращали внимание на то, что хореограф не дал возможности раскрыться заявленным образам хореографически [27; 28]. Однако необходимо отметить, что балет «Мастер и Маргарита» является хореографической инсценировкой произведения мистического и сложно поддающегося адекватному сценическому решению даже мастерам драматического театра.

Таким образом, рассмотренные в данной статье балеты (хореографические интерпретации произведений русской классической литературы зарубежными хореографами) позволяют сделать несколько важных выводов. Во-первых,

синтез литературы и хореографического искусства — это та линия развития балетного театра, которая формирует уникальные идеи воплощения литературных образов на сцене, так как работа с текстом усиливает смысловую, эмоциональную, психологическую наполненность балетных спектаклей. Во-вторых, постановки зарубежными хореографами произведений русской литературы, многообразие вариантов визуальной интерпретации, открывают новый взгляд на заложенные авторами смыслы, а также влияют на усиление интереса к русской культуре зрителей по всему миру. В-третьих, данные спектакли отражают актуальность больших форм повествовательного балета в репертуаре театров, поэтому тенденция к постановке балетов с литературной первоосновой заставляет искать новые пути развития современной хореографической мысли.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аловерт Н.* «Пиковая дама» в Москве // Русский базар № 48 (292) 2001-11-22 2001-11-29 [Электронный ресурс] URL: <http://russian-bazaar.com/ru/content/21.htm> (дата обращения: 24.11.2021).
2. *Потапова Н.* Три карты, Ролан Пети и русская Терпсихора // Петербургский театральный журнал № 4 [26] 2001 [Электронный ресурс]. URL: <https://ptj.spb.ru/archive/26/voyage-from-spb-26/tri-karty-rolan-peti-iruskaya-terpsixora/> (дата обращения: 25.11.2021).
3. *Гучмазова Л.* Сделка с повестью // Газета «Коммерсантъ» № 226/П от 09.12.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4186782> (дата обращения: 25.11.2021).
4. *Хохлова Д. Е.* Балет «Онегин» Джона Кранко: Русская поэзия в западноевропейской хореографии. М.: Интурреклама-Театралис, 2017. 144 с.
5. *Ноймайер Д.* С мечтой о независимости: беседа с А. Подшуном // Музыкальное обозрение. 2014. № 12 (376) [Электронный ресурс]. URL: <https://muzobozrenie.ru/s-mechtoj-o-nezavisimosti/> (дата обращения: 27.11.2021).
6. *Попова К.* Хореографические интерпретации романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина на балетной сцене // Литература на театральной сцене: Четырнадцатые международные научные чтения «Театральная книга между прошлым и будущим» / Рос. гос. б-ка искусств; сост. А. А. Колганова. М.: РГБИ, 2021. С. 153–161.
7. *Tatyana*, 2011 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ciadeborahcolker.com.br/tatyana> (дата обращения: 28.11.2021).
8. *Hutera D.* Dance icon Deborah Colker brings Tatyana to 2012 Edinburgh International Festival // The List, 6 Aug. 2012 [Электронный ресурс]. URL: <https://edinburghfestival.list.co.uk/article/44103-dance-icon-deborah-colker-brings-tatyana-to-2012-edinburgh-international-festival/> (дата обращения: 28.11.2021).

9. *Mackrell J.* Companhia de Dança Deborah Colker: Tatyana – review // The Guardian, 1 Feb. 2013 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theguardian.com/stage/2013/feb/01/deborah-colker-tatyana-review> (дата обращения: 28.11.2021).
10. *Parry J.* Companhia de Danca Deborah Colker – Tatyana – London // DanceTabs, 6 Feb 2013 [Электронный ресурс]. URL: <https://dancetabs.com/2013/02/companhia-de-danca-deborah-colker-tatyana-london/> (дата обращения: 28.11.2021).
11. *Winship L.* Deborah Colker Company: Tatyana, Barbican Hall – review // Evening Standart, 1 Feb 2013 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.standard.co.uk/culture/theatre/deborah-colker-company-tatyana-barbican-hall-review-8476871.html> (дата обращения: 28.11.2021).
12. *Colcker D.* // Hutera D. Dance icon Deborah Colker brings Tatyana to 2012 Edinburgh International Festival // The List, 6 Aug 2012 [Электронный ресурс]. URL: <https://edinburghfestival.list.co.uk/article/44103-dance-icon-deborah-colker-brings-tatyana-to-2012-edinburgh-international-festival/> (дата обращения: 28.11.2021).
13. *Young J.* // O'Neill S. Crystal Pite and Jonathon Young chat about their latest collaboration // CBC Arts, 26 Nov. 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cbc.ca/arts/a-glitching-supercut-of-our-current-political-moment-revisor-is-the-dance-theatre-hybrid-2020-needs-1.5816758> (дата обращения: 30.11.2021).
14. *Пайт К.* Ревизор, 2021 [Электронный ресурс]. URL: <http://contextfest.com/ru/events/revisor-tba-27-aug-20-00> (дата обращения: 30.11.2021).
15. *Roy S.* Revisor review – astonishing take on Gogol demands to be seen again // The Guardian, 4 Mar. 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theguardian.com/stage/2020/mar/04/revisor-review-sadlers-wells-london-gogol> (дата обращения: 30.11.2021).
16. *Guerreiro T.* Crystal Pite/Jonathon Young, Revisor review // CULTURE Whisper, 23 May 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.culturewhisper.com/r/dance/crystal_pite_jonathon_young_revisor_sadllers/15082 (дата обращения: 30.11.2021).
17. *Dust A.* Crystal Pite 'Revisor' is farcical and idiosyncratic – Review // Dance Art Journal, 9 Mar. 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://danceartjournal.com/2020/03/09/crystal-pite-revisor-is-farcical-and-idiosyncratic-review/> (дата обращения: 30.11.2021).
18. *Кузнецова Т.* Роман со всеми остановками // Журнал «Коммерсантъ Weekend» № 13 от 09.04.2010 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/1346157> (дата обращения: 30.11.2021).
19. *Mackrell J.* Mariinsky Ballet: Anna Karenina – review // The Guardian, 10 Aug. 2011 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theguardian.com/stage/2011/aug/10/mariinsky-ballet-anna-karenina-review> (дата обращения: 30.11.2021).
20. *Kask T.* Estonian choreographer's Anna Karenina premieres in Milan (by Tambur S.) // Estonian World 24 Nov. 2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://estonianworld.com/culture/estonian-choreographers-anna-karenina-premieres-in-milan/> (дата обращения: 30.11.2021).

21. *Batschelet S.* Another Good Woman Goes Down: The Zurich Ballet's "Anna Karenina" // *Bachtrack*, 18 Oct. 2014 [Электронный ресурс]. URL: <https://bachtrack.com/review-anna-karenina-zurich-ballet-zurich-opera-house-october-2014> (дата обращения: 30.11.2021).
22. *Foyer M.* Ballett Zürich: Anna Karenina // *Critical Dance*. 5 Dec. 2014 [Электронный ресурс]. URL: <https://criticaldance.org/zurich-ballet-anna-karenina/> (дата обращения: 30.11.2021).
23. Ноймайер Дж. Я не считал возможным просто иллюстрировать книжку: интервью с Т. Кузнецовой // Газета «Коммерсантъ» № 49 от 23.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3579625> (дата обращения: 30.11.2021).
24. *Кеслер М.* Кеслер: хочу, чтобы моя «Анна Каренина» всех вас удивила: беседа с Б. Тух // *Stolitsa*, 30.08.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://stolitsa.ee/tallinn/kesler-khochu-chtoby-moya-anna-karenina-vsekh-vas-udivila> (дата обращения: 30.11.2021).
25. *Neumeier J.* The Seagull: Ballet by John Neumeier based on Anton Chekhov [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hamburgballett.de/en/schedule/play%E2%80%93repertoire.php?SNr=485> (дата обращения: 30.11.2021).
26. *Михалева А.* Воланд & Со // Театрал, 10 декабря 2021 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://teatral-online.ru/news/30660/> (дата обращения: 15.12.2021).
27. *Гучмазова Л.* «Мастер и Маргарита» танцуют в Большом театре // Российская газета — Федеральный выпуск № 275 (8626) [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2021/12/02/master-i-margarita-tancuiut-v-bolshom-teatre.html> (дата обращения: 15.12.2021).
28. *Яценков П.* В Большом театре состоялась премьера балета «Мастер и Маргарита» // Газета «Московский комсомолец». № 28680. 6 декабря 2021 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mk.ru/culture/2021/12/04/v-bolshom-teatre-sostoyalas-premera-baleta-master-i-margarita.html> (дата обращения: 15.12.2021).

REFERENCES:

1. *Alovert N.* "Pikovaya dama" v Moskve // *Russkiy bazar* № 48 (292) 2001-11-22 2001-11-29 [Elektronnyy resurs]. URL: <http://russian-bazaar.com/ru/content/21.htm> (data obrashcheniya: 24.11.2021).
2. *Potapova N.* Tri karty, Rolan Peti i russkaya Terpsikhora // *Peterburgskiy teatral'nyy zhurnal* № 4 [26] 2001 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://ptj.spb.ru/archive/26/voyage-from-spb-26/tri-karty-rolan-peti-irusskaya-terpsixora/> (data obrashcheniya: 25.11.2021).
3. *Guchmazova L.* Sdelka s povest'yu // *Gazeta "Kommersant"* № 226/P ot 09.12.2019 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4186782> (data obrashcheniya: 25.11.2021).

4. *Khokhlova D. E.* Balet “Onegin” Dzhona Kranko: Russkaya poeziya v zapadnoyevropeyskoy khoreografii. M.: Inturreklama-Teatralis, 2017. 144 s.
5. *Neumeier J.* S mechttoy o nezavisimosti: beseda s A. Podshunom // Muzykal'noye obozreniye. 2014. № 12 (376) [Elektronnyy resurs]. URL: <https://muzobozrenie.ru/s-mechtoj-o-nezavisimosti/> (data obrashcheniya: 27.11.2021).
6. *Popova K.* Khoreograficheskiye interpretatsii romana v stikhakh “Yevgeniy Onegin” A. S. Pushkina na baletnoy stsene // Literatura na teatral'noy stsene: Chetyrnadtsatyey Mezhdunarodnyye nauchnyye chteniya “Teatral'naya kniga mezhdou proshlym i budushchim” / Ros. gos. b-ka iskusstv; sost. A. A. Kolganova. M.: RGBI, 2021. S. 153–161.
7. Tatyana, 2011 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.ciadeborahcolker.com.br/tatyana> (data obrashcheniya: 28.11.2021).
8. *Hutera D.* Dance icon Deborah Colker brings Tatyana to 2012 Edinburgh International Festival // The List, 6 Aug. 2012 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://edinburghfestival.list.co.uk/article/44103-dance-icon-deborah-colker-brings-tatyana-to-2012-edinburgh-international-festival/> (data obrashcheniya: 28.11.2021).
9. *Mackrell J.* Companhia de Dança Deborah Colker: Tatyana – review // The Guardian, 1 Feb. 2013 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.theguardian.com/stage/2013/feb/01/deborah-colker-tatyana-review> (data obrashcheniya: 28.11.2021).
10. *Parry J.* Companhia de Danca Deborah Colker – Tatyana – London // DanceTabs, 6 Feb. 2013 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://dancetabs.com/2013/02/companhia-de-danca-deborah-colker-tatyana-london/> (data obrashcheniya: 28.11.2021).
11. *Winship L.* Deborah Colker Company: Tatyana, Barbican Hall – review // Evening Standart, 1 Feb. 2013 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.standard.co.uk/culture/theatre/deborah-colker-company-tatyana-barbican-hall-review-8476871.html> (data obrashcheniya: 28.11.2021).
12. *Colcker D.* // *Hutera D.* Dance icon Deborah Colker brings Tatyana to 2012 Edinburgh International Festival // The List, 6 Aug. 2012 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://edinburghfestival.list.co.uk/article/44103-dance-icon-deborah-colker-brings-tatyana-to-2012-edinburgh-international-festival/> (data obrashcheniya: 28.11.2021).
13. *Young J.* // O'Neill S. Crystal Pite and Jonathon Young chat about their latest collaboration // CBC Arts, 26 Nov. 2020 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.cbc.ca/arts/a-glitching-supercut-of-our-current-political-moment-revisor-is-the-dance-theatre-hybrid-2020-needs-1.5816758> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
14. *Pite C.* Revisor, 2021 [Elektronnyy resurs]. URL: <http://contextfest.com/ru/events/revisor-tba-27-aug-20-00> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
15. *Roy S.* Revisor review – astonishing take on Gogol demands to be seen again // The Guardian, 4 Mar. 2020 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.theguardian.com/stage/2020/mar/04/revisor-review-sadlers-wells-london-gogol> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
16. *Guerreiro T.* Crystal Pite/Jonathon Young, Revisor review // CULTURE Whisper,

- 23 May 2020 [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.culturewhisper.com/r/dance/crystal_pite_jonathon_young_revisor_sadllers/15082 (data obrashcheniya: 30.11.2021).
17. *Dust A.* Crystal Pite ‘Revisor’ is farcical and idiosyncratic – Review // Dance Art Journal, 9 Mar. 2020 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://danceartjournal.com/2020/03/09/crystal-pite-revisor-is-farcical-and-idiosyncratic-review/> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 18. *Kuznetsova T.* Roman so vsemi ostanovkami // Zhurnal “Kommersant Weekend” № 13 ot 09.04.2010 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/1346157> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 19. *Mackrell J.* Mariinsky Ballet: Anna Karenina – review // The Guardian, 10 Aug. 2011 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.theguardian.com/stage/2011/aug/10/mariinsky-ballet-anna-karenina-review> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 20. *Kask T.* Estonian choreographer’s Anna Karenina premieres in Milan (by Tambur S.) // Estonian World 24 Nov. 2015 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://estonianworld.com/culture/estonian-choreographers-anna-karenina-premieres-in-milan/> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 21. *Batschelet S.* Another Good Woman Goes Down: The Zurich Ballet’s “Anna Karenina” // Bachtrack, 18 Oct. 2014 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://bachtrack.com/review-anna-karenina-zurich-ballet-zurich-opera-house-october-2014> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 22. *Foyer M.* Ballett Zürich: Anna Karenina // Critical Dance 5 Dec. 2014 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://criticaldance.org/zurich-ballet-anna-karenina/> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 23. *Neumeier J.* Ya ne schital vozmozhnym prosto illyustrirovat’ knizhku: interv’yu s T. Kuznetsovoy // Gazeta “Kommersant” № 49 ot 23.03.2018 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3579625> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 24. *Kesler M.* Kesler: khochu, chtoby moya “Anna Karenina” vsekh vas udivila: beseda s B. Tukh // Stolitsa, 30.08.2020 [Elektronnyy resurs]. URL: <https://stolitsa.ee/tallinn/kesler-khochu-chtoby-moya-anna-karenina-vsekh-vas-udivila> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 25. *Neumeier J.* The Seagull: Ballet by John Neumeier based on Anton Chekhov [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.hamburgballett.de/en/schedule/play%E2%80%93repertoire.php?SNr=485> (data obrashcheniya: 30.11.2021).
 26. *Mikhalova A.* Voland & Co // Teatral, 10 dekabrya 2021g. [Elektronnyy resurs]. URL: <https://teatral-online.ru/news/30660/> (data obrashcheniya: 15.12.2021).
 27. *Guchmazova L.* “Master i Margarita” tantsuyut v Bol’shom teatre // Rossiyskaya gazeta – Federal’nyy vypusk № 275 (8626) [Elektronnyy resurs]. URL: <https://rg.ru/2021/12/02/master-i-margarita-tancuiut-v-bolshom-teatre.html> (data obrashcheniya: 15.12.2021).

28. *Yashchenkov P. V* Bol'shom teatre sostoyalas' prem'yera baleta "Master i Margarita" // Gazeta "Moskovskiy komsomolets" № 28680 ot 6 dekabrya 2021g. [Elektronnyy resurs]. URL: <https://www.mk.ru/culture/2021/12/04/v-bolshom-teatre-sostoyalas-premera-baleta-master-i-margarita.html> (data obrashcheniya: 15.12.2021).

СВЕДЕНИЯ Б АВТОРЕ

Попова К. В. — аспирант, хореограф; kseniipopova@inbox.ru
ORCID 0000-0001-5633-9546

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Popova K. V. — Postgraduate Student, choreographer; kseniipopova@inbox.ru