

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

УДК 7.78.06

ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ И РУССКИЙ БАЛЕТ, ИЛИ КАК РОК-СЦЕНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ

Ащеулова А. С.¹

¹ Российская академия музыки имени Гнесиных, ул. Поварская, д. 30–36, Москва, 121069, Россия.

Статья посвящена вопросу влияния русского балета на творчество британского певца и фронтмена рок-группы *Queen* Фредди Меркьюри. Во многих работах музыканта, созданных как в составе коллектива, так и в качестве сольных проектов, предпринимались попытки воплощения идей, возникших под влиянием балетного искусства: Меркьюри привлекало наследие дягилевской антрепризы и спектакли с участием Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова. Художественные заимствования в творчестве певца присутствуют в виде отдельных культурных отсылок, выраженных в элементах костюмов и сценического поведения, а также в виде адаптации идей известных театральных произведений под концепцию собственных видеоклипов. Автор анализирует видеоклипы на песню “I Want to Break Free” группы *Queen* и к сольному синглу Фредди Меркьюри “Made in Heaven”, в которых увлечение певца балетным искусством проявилось наиболее ярко.

Ключевые слова: русский балет, глэм-рок, Фредди Меркьюри, *Queen*, антреприза Дягилева, Арлекин, Вацлав Нижинский.

FREDDIE MERCURY AND RUSSIAN BALLET: HOW THE ROCK-SCENE BECAME A THEATRICAL STAGE

Ascheulova A. S.¹

¹ Gnesins Russian Academy of Music, 30–36, Povarskaya St., Moscow, 121069, Russia.

The article is devoted to the influence of Russian ballet on the Freddie Mercury's output — the British singer and front-man of *Queen* rock-band. The embodiment of ideas inspired by the images and plots of ballet art can be traced in many of the musician's works, created both as part of a team and as solo project. In particular, Mercury's attention was attracted by the legacy of Diaghilev's enterprise and performances with Rudolf Nureyev and Mikhail Baryshnikov. Artistic borrowings in the singer's

work are present in the form of separate cultural references, expressed in elements of costumes and stage behavior and adapting the famous theatrical work's ideas as the concept of his own video clips As an analytical material of this article are used two video clips: I Want to Break Free (the song by *Queen*) and Made in Heaven (Freddie Mercury's solo single), in which the singer's passion for ballet art was most vividly reflected.

Keywords: Russian ballet, glam-rock, Freddie Mercury, *Queen*, Diaghilev's enterprise, Harlequin, Vaslav Nijinsky.

В 1970-е на британской рок-сцене господствовало одно из самых ярких театральных музыкальных направлений – глэм-рок. Его представители (Марк Болан, Дэвид Боуи, группы *Sweet* и *Roxy Music*) облачались в вызывающие наряды и вносили в свои выступления элементы театрализации. В ряду творческих экспериментов рок-звезд исключительным случаем стало обращение к русскому балету, а именно — к репертуару дягилевской антрепризы. Кто и как воплотил такую неординарную идею в своем творчестве?

Рок-музыкантом, работавшим в этой области, был британский певец Фредди Меркьюри. Солист группы *Queen* вошел в историю как один из самых эпатажных артистов. Во времена, когда эксцентричной подачей публику было уже не удивить, певец нашел для своего коллектива собственную нишу: он превратил концерты группы в театрализованное шоу. Побывавший на одном из таких представлений американский журналист Харви Куберник вспоминал: «Я пошел на концерт *Queen*, и я никогда не видел столько аппаратуры, столько человек, столько света, и тогда я сказал себе: “Это не рок-н-ролл, это – постановка на Бродвее» [1, 41:39–41:51]. Именно эта «бродвейская театральность» стала отличительной чертой стиля *Queen* и зачастую вызывала негативную реакцию критиков.

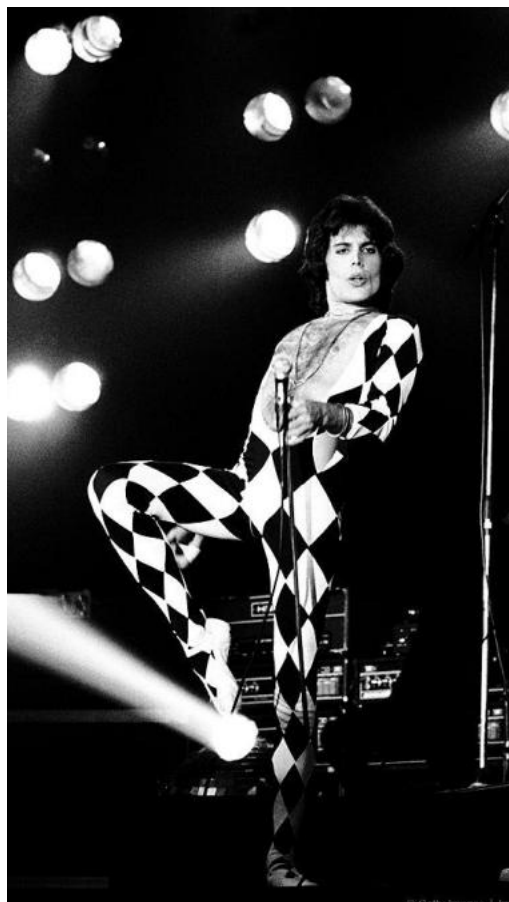
В конце 1970-х годов глэм начал терять свою актуальность: с авансены британской музыки его сместил панк-рок. Это дало прессе возможность «уколоть» некоторых исполнителей, находившихся на вершине музыкального Олимпа. Так, в 1977 году в издании *New Musical Express* вышло скандальное интервью с Фредди Меркьюри под заголовком: «Этот человек идиот?» [2, с. 7]. Автор, журналист Тони Стюарт, позже объяснял: «Мы брали самые заметные музыкальные фигуры того времени и подвергали их критике... Когда миром правил панк, Фредди Меркьюри проповедовал какой-то совершенно взвешенной концепт, а именно балет... Он сказал мне, что главной целью его жизни было донести балет до масс» [1, 31:25–32:46].

Влюбленный в театр Меркьюри хотел привнести балет в рок-музыку, что на тот момент было беспрецедентным явлением. Воплощая эту идею, артист прошел целый путь от использования отдельных культурных отсылок к балету до создания грандиозного рок-балетного симбиоза.

На первых порах певец выражал свой замысел через сценические костюмы и манеру поведения во время выступлений. Самым популярным из таких нарядов стало черно-белое трико Арлекина¹, вдохновленное образом Вацлава Нижинского² в балете-пантомиме «Карнавал»³ [3, с. 22] (илл. 1; 2).

Илл. 1. Ф. Меркьюри во время выступления (конец 1970-х). Из открытых Интернет-источников

Илл. 2. В. Нижинский в роли Арлекина. Балет «Карнавал» на музыку Р. Шумана в постановке М. Фокина (1910). Из открытых Интернет-источников

¹ Этот костюм стал визитной карточкой концертного тура 1977 года, посвященного альбому “News of the Word”.

² По свидетельству концертного техника группы Питера Хинса, в 1977 году подруга Меркьюри Мэри Остин подарила певцу иллюстрированную книгу о Вацлаве Нижинском, из которой тот в дальнейшем черпал идеи своих образов (об этом см.: [3, с. 22]).

³ Премьера балета на музыку Р. Шумана в постановке М. Фокина состоялась 20 февраля 1910 года в Петербурге. В том же году балет был приобретен Сергеем Дягилевым для «Русских сезонов» и неоднократно ставился за рубежом.

Благодаря фантазии Меркьюри костюм получил множество вариаций, а свои телодвижения на сцене солист адаптировал под собственные танцевальные навыки. В интервью певец признавался: «В данный момент я занимаюсь имитацией балета, но я хотел бы взять несколько уроков. Было бы здорово, если бы я мог разучить некоторые упражнения, чтобы потом знать, как преподнести их на сцене» [4, 8:45–8:58]. И такая возможность артисту представилась в 1979 году на благотворительном гала-концерте, организованном ведущим танцовщиком труппы Королевского балета Великобритании Уэйном Иглингом. Рассчитанное на широкую аудиторию, мероприятие допускало участие в нем солиста группы *Queen*, которого предложил пригласить в проект попечитель Королевского балета Джозеф Локвуд. Позже Меркьюри вспоминал: «После того как я понял, во что ввязываюсь, я действительно испугался... На своей сцене я имел полную свободу и привык делать то, что хочу в зависимости от настроения. Поэтому, когда меня поставили в жесткие рамки танцоров балета и потребовали выполнить определенный набор движений, это оказалось крайне трудным» (цит. по: [5, с. 143]).

Тогда источниками вдохновения для певца стали звезды балета Рудольф Нуреев⁴ и Михаил Барышников. Фредди рассказывал: «Я увидел, как танцует Барышников в Американском театре балета. Он действительно летал, и, когда я увидел его на сцене, я почувствовал благоговейный трепет» [5, с. 142]. Желание приблизиться к своим кумирам помогло солисту преодолеть все трудности и выступить вместе с труппой Королевского балета на сцене театра *London Coliseum*⁵. В спектакль вошли две песни *Queen* – «Богемская рапсодия» (“*Bohemian Rhapsody*”) и «Маленькое безумство под названием любовь» (“*Crazy Little Thing Called Love*”). Меркьюри исполнял их в сопровождении живого оркестра, выполняя отработанные движения.

Выступление положило начало тесному сотрудничеству Ф. Меркьюри с артистами Королевского балета. Следующий их совместный проект осуществился через пять лет: в 1984 году танцовщики приняли участие в съемках видеоклипа на песню *Queen* «Я хочу вырваться на свободу» (“*I Want to Break Free*”) из альбома “*The Works*”.

Автором композиции был басист группы Джон Дикон. Он создал сюжет о лирическом герое, который желает освободиться от оков своей влюбленности. К визуальному воплощению этой истории участники коллектива подошли с юмором: в видеоклипе музыканты предстают в женских нарядах, пародируя героинь британской мыльной оперы «Улица Коронации» (“*Coronation Street*”)⁶. «Для нас это была одна большая шутка, – вспоминал барабанщик группы Роджер Тейлор, – нам всем это казалось довольно забавным» [6, 14:21–14:26]. Съемками руководил

⁴ С 1960-х годов Р. Нуреев был артистом труппы лондонского Королевского балета.

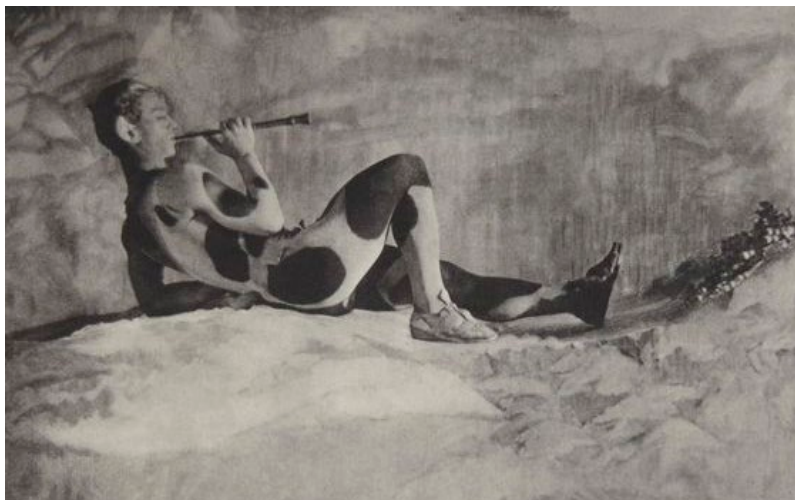
⁵ Выступление состоялось 7 октября 1979 года.

⁶ Сериал (11120 серий) о жизни нескольких семей с одной улицы в промышленном районе на севере Англии. Транслировался по Независимому телевидению с 1960 по 2023 год.

режиссер Дэвид Мэллет⁷, который не только реализовал идею фарса, но и соединил ее с более изысканным замыслом Меркьюри. Чтобы обыграть инструментальное соло, Фредди воссоздал сцену из балета дягилевской антрепризы «Послеполуденный отдых фавна» на музыку К. Дебюсси. Специально для этой сцены в клипе музыкант обратился к эскизам художника Л. Бакста и заказал себе точную копию костюма исполнителя главной роли в балете В. Нижинского (илл. 3; 4).

Илл. 3. Сцена из видеоклипа на песню “I Want to Break Free” группы *Queen* (1984).
Из открытых Интернет-источников

Илл. 4. Сцена из балета «Послеполуденный отдых фавна». Фавн – В. Нижинский (1912).
Из открытых Интернет-источников

⁷ Дэвид Мэллет также работал над видеоклипом на песню “Radio Ga Ga” группы *Queen* из этого же альбома.

В постановке хореографии певцу вновь помог У. Иглинг. В одном из интервью он поделился впечатлениями о работе с Меркьюри: «У Фредди давно засел в голове образ фавна Нижинского, играющего на дудочке. Съёмки отняли много сил, особенно эпизод, где он перекатывался через танцовщиков. Но ему нравился сам процесс съёмок» (цит. по: [7, с. 31]).

Инсценировка балетной сцены имеет прямую взаимосвязь с главной идеей песни. В основе сюжета балета лежит история о том, как мимолетная влюбленность фавна к нимфе переросла в одержимость. В свою очередь, герой песни *Queen* поет: «Я впервые влюбился.../ Я не могу жить без тебя рядом со мной. / Я не хочу жить один. / Я должен вырваться на свободу».

Такой эксперимент с интертекстуальной отсылкой стал для певца импульсом к созданию более масштабной концепции рок-балетного синтеза. В 1985 году Меркьюри занялся записью сольного альбома “Mr. Bad Guy” и в качестве сингла выпустил песню «Сделано на небесах» (“Made in Heaven”), в которой воплотился замысел музыканта.

Основной идеей композиции стала мысль о предопределенности человеческой жизни. В тексте сингла можно выделить следующие главные строки: «Я играю свою роль в истории, / стремясь найти свое предназначение, / пропуская через себя все страдания... Все говорят: / “Подожди и увидишь – так и должно было быть”, / так было предначертано...звездами». Вопреки фаталистичной тематике, песня решена в стиле поп-рок, в противоречие с которым вступает метафоричный видеоряд, усиливающий драматизм текста.

Идея видеоклипа разрабатывалась Фредди Меркьюри с уже состоявшейся командой: режиссером Дэвидом Мэллетом и труппой Королевского балета. Действие клипа должно было разворачиваться на подмостках театра Ковент-Гарден⁸. Источником вдохновения стал балет из репертуара артистов – «Весна священная» И. Стравинского (1913) в постановке британского балетмейстера Кеннета Макмиллана (1962)⁹ [8].

Меркьюри создал неожиданную трактовку этого сочинения: в качестве содержательного мотива он использовал сцены из «Божественной комедии» Данте Алигьери (1314), а именно из ее первой части – «Ад» [9, с. 269]. Это придало сюжету Стравинского inferнальную окраску. Действие балета теперь разворачивалось в недрах преисподней, а главными героями стали мятущиеся души.

Предположительно, декорации к клипу Меркьюри создавались под впечатлением от двух произведений живописи: общий вид и цветовая гамма сценического оформления ассоциируется с полотном Н. Рериха «Заклятие огня» (1907), а многоуровневое устройство напоминает картину С. Боттичелли «Бездна Ада» (1480).

⁸ Специально для создания этой локации был выстроен гигантский макет подмостков Ковент-Гардена на складе в Северной части Лондона.

⁹ Первое исполнение было осуществлено артистами Королевского балета, и впоследствии спектакль вошел в репертуар труппы.

Декорации воссоздают пейзаж седьмого круга преисподней, который у Данте описывается как «степь, где нет роста живого» [10, с. 63]. Пространство клипа заполнено множеством персонажей, выполняющих определенные действия: одни утрамбовывают почву, другие — карабкаются вверх, без устали воздевают руки к божеству, стоящему на вершине. Движения исполнителей механичны и однообразны, что создает впечатление ритуала, отсылающего к языческому обряду «Весны священной».

В балете Стравинского совершаемые племенем действия подразумевали «жертву богу весны, чтобы снискать его благосклонность» [11, с. 76]. Меркьюри придал обряду новый смысл. В его интерпретации порочные души жаждут покинуть недра Ада, а объектом их поклонения становится новый персонаж — Психопомп¹⁰. Это мифологическое существо, миссия которого — доставлять души покойных в царство мертвых. Одним из таких проводников был бог Гермес, которого в древнеримской мифологии называли Меркурием [12, с. 475]. Главного героя отличает от второстепенных красный плащ¹¹.

Для понимания событий клипа также обратимся к картине австро-венгерского художника Адольфа Хиреми-Хиршля «Души на берегу Ахерона» (1898) (Ахерон — это река, которая в «Божественной комедии» Данте опоясывает первый круг Ада, обозначая его границу). На картине объятые страхом грешники вызывают к Гермесу-Меркурию в надежде на то, что тот уведет их прочь от врат преисподней.

Нечто похожее прослеживается и в клипе. В соответствии с сюжетом «Весны священной», толпа душ выбирает себе заступницу — Избранную. Появление этой героини становится узловым моментом в драматургии: как только ее ладонь касается ладони Психопомпа, дождь тушит геенну огненную и души простирают руки навстречу выходящему солнцу. В обрядовом мышлении это событие сравнимо с ответом небес и в данном случае может трактоваться как момент искупления, ставший альтернативной концовкой балета.

Создавая масштабную аллюзию на один из самых известных образцов балетного искусства, Меркьюри подчеркивает идею жертвенности, которая объединяет сюжет «Made in Heaven» с темой «Весны священной» и становится главной метафорой песни — отождествлением жертвенного пути с судьбой самого певца. В интервью Фредди не раз признавался, что посвятил всю свою жизнь развлечению публики: «Для меня развлекать — это главное, — говорил он, — Я просто горю на сцене! После выступления мне требуется несколько часов, чтобы... вернуться к себе настоящему» [5, с. 43]. Сказанное напоминает о жертве, которую приносит племя, убивая главную героиню «Весны священной» во имя блага своего племени.

К прочтению (продумыванию концепции, сценария и особенностей сценического воплощения) балета Стравинского Меркьюри подошел как настоящий

¹⁰ Психопомп в переводе с греческого переводится как «проводник мертвых».

¹¹ На картинах художников бог Меркурий обычно изображается облаченным в красные одеяния (напр.: «Меркурий и Аргус» Д. Веласкеса, 1659; «Колесница Аполлона» Дж. Б. Тьеполо, 1740; «Обучение Купидона», Ф. Буше, 1742).

балетмейстер. Хореограф Арлин Филлипс¹², знавшая певца лично, вспоминала: «Он [Ф. Меркьюри. — А. А.] воспринимал классический балет как большую экстравагантную вселенную, в которую хотел войти, чтобы на ее основе создавать собственный мир» [4, 9:28–9:39].

Меркьюри вдохновлялся наследием русского балета, отбирая самые нетривиальные образы и сюжеты (Арлекин, фавн, «Весна священная»). Такой подбор удивляет, но поддается объяснению. Выбор певца указывает на интерес к персонажам, наделенным демоническим началом. Например, образ Арлекина произошел от героя средневековых французских легенд Элекена – предводителя сонма дьяволов [13, с. 298]; Фавн, согласно древнеримской мифологии, был одним из спутников бога Диониса. В конечном счете даже жертвенный мотив «Весны священной» певец поместил в inferнальный контекст. Приверженность к образам такого рода наводит на мысль о том, что в балетных экспериментах Меркьюри стремился воплотить архетипические черты *дионисийского культа* с его идеями самосожжения и вечного возрождения. Они придают идеям певца экспрессию, также характерную для рока и балета. При всем различии двух видов искусства Меркьюри смог заметить это общее качество: «Балет и рок-н-ролл близки не по части танцев, а по части подачи на сцене, – говорил музыкант, – никто не задействовал балет, но я знаю, что настанет время, когда это будут делать все» [2, с. 7].

Конечно, опыт Ф. Меркьюри нельзя назвать единичным: и до, и после него балет, будучи универсальным видом искусства, не раз становился источником вдохновения для представителей разных творческих направлений – популярной культуры, кинематографа и драматического театра. Сюжетный потенциал историй о жизни танцовщиков раскрыли в своих работах кинорежиссеры И. Бергман («Летняя интерлюдия», 1951), С. Долдри («Билли Эллиот», 2000) и Д. Аронофски («Черный лебедь», 2010). К возможностям балетной пластики как к средству художественной выразительности обращались театральные режиссеры. Например, Р. Виктук включал в канву драматических спектаклей балетные элементы, используя их для передачи метафорической подоплеки («Служанки», 1988). В контексте подобного синтеза искусств неординарный сценический опыт Ф. Меркьюри стал еще одним важным образцом поиска новых художественных решений, обусловленным стремлением углубить художественное высказывание, усилить невербальное воздействие на зрителя и создать многослойное сценическое переживание. Амбициозная цель привела рок-музыканта, как и многих других людей искусства, к балету, который, находясь на стыке музыки, движения и визуального искусства, может органично интегрироваться и в кино, и в драматический театр, и в популярную культуру.

¹² Арлин Филлипс выступила в роли хореографа-постановщика в работе над видеоклипом на песню Меркьюри "I Was Born to Love You", выпущенной как сингл с его первого сольного альбома "Mr. Bad Guy" (1985).

ЛИТЕРАТУРА

1. О'Кейси М. Queen: Дни наших жизней [Электронный ресурс]: док. фильм – Великобритания, 2011. URL: https://www.youtube.com/watch?v=EfoLycS_jWc (дата обращения: 05.02.2024).
2. Stewart T. Is this man a prat? // New Musical Express. 1977. P. 7–8.
3. Хинс П. Неизвестные QUEEN. Моя жизнь с величайшей рок-группой XX века / пер. А. Захарова. М.: Эксмо, 2019. 237 с.
4. Wake L., Lupton S. Queen + Bejart: Ballet for Life (Trailer) [Electronic source]: doc. film – Great Britain, 2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zE_sONyX2M0 (accessed: 19.02.2024).
5. Брукс Г., Лаптон С. Фредди Меркьюри. Жизнь его словами / пер. Д. Шерер. М. – Екатеринбург: У-Фактория; АСТ Москва, 2008. 256 с.
6. Роган Дж. Фредди Меркьюри – Последний акт [Электронный ресурс]: док. фильм – Великобритания, 2021. URL: https://vk.com/video1178813_456239414 (дата обращения: 03.02.2025).
7. Скай Р. Фредди Меркьюри. СПб.: МИРТ, 1993. 208 с.
8. The Rite of Spring [Electronic source]. URL: <https://www.kennethmacmillan.com/new-page-22> (accessed: 10.04.2025).
9. Gunn J., Jenkins J. Queen: As It Began. London: Sidgwick & Jackson, 1992. 281 p.
10. Алигьери Д. Божественная комедия / пер. М. Лозинский. М.: Правда, 1982. 478 с.
11. Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни / пер. Л. В. Яковлевой-Шапориной. М.: Композитор, 2005. 464 с.
12. Любкер Ф. Реальный словарь классической древности / под ред. В. Модестова. М. – СПб.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1888. 1207 с.
13. Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М.: Академия наук СССР, 1954. С. 298.

REFERENCES

1. O'Casey M. Queen: Days of Our Lives [Elektronnyj resurs]: doc. film – Great Britain, 2011. URL: https://www.youtube.com/watch?v=EfoLycS_jWc (data obrashcheniya: 05.02.2024).
2. Stewart T. Is this man a prat? // New Musical Express, 1977, P. 7–8.
3. Hins P. Neizvestnye QUEEN. Moya zhizn' s velichajshej rok-gruppoj XX veka / per. by A. Zakharova. M.: Eksmo, 2019. 237 s.
4. Wake L., Lupton S. Queen + Bejart: Ballet for Life (Trailer) [Electronic source]: doc. film – Great Britain, 2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zE_sONyX2M0 (accessed: 19.02.2024).
5. Bruks G., Lapton S. Freddi Merk'yuri. Zhizn' ego slovami / per. D. Sherer. M. – Ekaterinburg: U-Faktoriya; AST Moskva, 2008. 265 s.
6. Rogan J. Freddi Merk'yuri – Poslednij akt. [Elektronnyj resurs]: doc. film – Great Britain, 2021. URL: https://vk.com/video1178813_456239414 (data obrashcheniya: 03.02.2024).

7. *Skaj R.* Freddi Merk'yuri. SPb.: MIRT, 1993. 208 s.
8. The Rite of Spring [Electronic source] URL: <https://www.kennethmacmillan.com/new-page-22> (accessed: 10.04.2025).
9. *Gunn J., Jenkins J.* Queen: As It Began. London: Sidgwick & Jackson, 1992. 281 p.
10. *Alig'eri D.* Bozhestvennaya komediya / per. M. Lozinskogo. M.: Pravda, 1982. 478 s.
11. *Stravinskij I. F.* Hronika moej zhizni / per. L. V. Yakovlevoj-Shaporinoj. M.: Kompozitor, 2005. 464 s.
12. *Lyubker F.* Real'nyj slovar' klassicheskoy drevnosti / pod red. V. Modestova. M. – SPb.: Izd. t-va M. O. Vol'f, 1888. 1207 p.
13. *Dzhivelegov A. K.* Ital'yanskaya narodnaya komediya. M.: Akademiya nauk SSSR, 1954. 298 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Ащеулова А. С. – аспирант; aelyn007@mail.ru
ORCID: 0009-0003-7151-5298

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Ascheulova A. S. – Postgraduate Student; aelyn007@mail.ru
ORCID: 0009-0003-7151-5298