

БАЛЕТНАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА

УДК 792.8

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАСТИКА В СОВРЕМЕННОМ БАЛЕТЕ

О. И. Розанова¹

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

В статье представлен новый балет Большого театра Беларуси «Орр и Ора». Это редкий опыт создания современного балета по только что вышедшему из печати рассказу Вячеслава Заренкова. Авторский коллектив соединил петербургских специалистов с белорусской труппой. Анализируя спектакль, автор показывает, какие изменения, продиктованные спецификой балетного искусства, были внесены в литературный текст сценаристом и хореографом Александрой Тихомировой. Отмечены особенности музыкально-хореографической драматургии, пластического решения ключевых сцен, сценографии.

Ключевые слова: Большой театр Беларуси, балет «Орр и Ора», Вячеслав Заренков, Михаил Крылов, Вячеслав Окунев, Олег Ходоско, Александра Тихомирова, Санкт-Петербургский театр КИЛИЗЭ

REALITY AND FICTION IN MODERN BALLET

Olga I. Rozanova¹

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

The article deals with the rare experience of the production of the modern ballet “Orr and Ora”, based on the story of our contemporary Vyacheslav Zarenkov, which has just been published. The team of authors connected the St. Petersburg specialists with the troupe of the Bolshoi Theater of Belarus. Analyzing the performance, the author shows what changes, dictated by the specifics of the ballet art, were made in the literary text by the screenwriter and choreographer Alexandra Tikhomirova. The features of musical and choreographic dramaturgy, plastic solutions of key scenes, set design are noted.

Keywords: Bolshoi Theater of Belarus, ballet Orr and Ora, Vyacheslav Zarenkov, Mikhail Krylov, Vyacheslav Okunev, Oleg Khodosko, Alexander Tikhomirov. St. Petersburg Theater KILIZE

Большой театр Беларуси регулярно осуществляет балетные премьеры. Под занавес театрального сезона 2016/17 года балетная группа представила новинку с интригующим названием «Орр и Ора» [1] Необычен и сам балет. Действие начинается в доисторические времена, а затем плавно перетекает в современность. Сюжет с элементами фантастики в финале оборачивается чистойшей мистикой, воспаряя в некий высший духовный мир.

Необычна и история создания балета. В основе сценария — повесть Вячеслава Заренкова «Орлы и люди» [2]. Этот человек, «сделавший себя сам», заслуживает отдельного разговора [3]. Уроженец Беларуси, в 17 лет он переехал в Ленинград, где прошел путь от простого рабочего на стройке до генерального директора крупной строительной фирмы, обладателя почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации»; параллельно занимался живописью и стал членом Санкт-Петербургского союза художников; всерьез увлекся литературным творчеством и стал членом Санкт-Петербургского союза писателей. «Созидание стало для него не только профессией, но и основным жизненным ориентиром», — читаем в программке к спектаклю. Вот и основанный им социально-культурный проект называется «Созидающий мир». Щедрый благотворитель, Заренков построил в родном белорусском селе монастырский комплекс, а в Петербурге — оригинальный театр «Килизэ» [4], имеющий прямое отношение к балету «Орр и Ора».

Художественный руководитель этого театра Михаил Крылов — личность также неординарная, многосторонне одаренная [5]. Профессиональный писатель, поэт, журналист, он более 20 лет вел на ленинградском радио популярную программу «Соло для души», знакомя слушателей с известными и начинающими исполнителями, поэтами, музыкантами. Нередко продолжением передач становилось совместное творчество. Так, Михаил Крылов стал еще и композитором, автором множества песен, в том числе на стихи супруги Заренкова — Галины [6].

Новелла Вячеслава Заренкова о разлученных Орле и Орлице, сумевших наперекор всему вновь соединиться, благодаря чему вернулись в семью и их расставшиеся по недоразумению хозяева — муж и жена, навеяла композитору музыкальные образы. Впервые в своей творческой работе он обратился к симфоническому оркестру и выразил

замысел в форме инструментальной сюиты. Затем, вполне естественно, возникла мысль о балете. Действительно, история о силе любви, где действуют птицы и люди, словно создана для балетной сцены. Однако путь к ней оказался тернистым.

Большой театр Беларуси (а именно здесь хотел увидеть сценическую версию своей новеллы уроженец республики Заренков) дважды отвергал заявку. Наконец, театр выдвинул условие: доработать сценарий и музыкальную партитуру с помощью собственных специалистов. Условие было принято. Будущий постановщик балета Александра Тихомирова [7] кардинально изменила первоначальный сюжет, насытив его драматическими и даже трагедийными событиями. Более того, частная история из реальной жизни получила иной масштаб, приобретя характер философской притчи.

Новую музыкальную редакцию и аранжировку сделал белорусский композитор Олег Ходоско [8]. Структуру партитуры организует резкий контраст нескольких лирических тем (которых М. Крылову не занимать) с назойливым маршем. Также ясна и драматургия спектакля, где сталкиваются толпа и личности, противостоят агрессия и любовь.

Идея либреттиста и балетмейстера Тихомировой заявлена в экспозиции балета, отсылающей зрителя в доисторические времена. С поверхности земли из бесформенных глыб появляются диковатые существа. Едва встав на ноги, мужчины и женщины разделяются на две группы, настроенные весьма воинственно. Их резкие, однообразные движения в ритме марша дышат агрессией. Жестокая схватка кажется неминуемой, но в критический момент раздается распевная, дышащая энергией, мелодия, и вместе с ней на сцену влетает пара орлов: Он и Она — Орр и Ора. Свободные движения птиц, широкие траектории их полетов вносят умиротворение, а их согласный танец говорит о взаимной гармонии. Единство партнеров подчеркнуто костюмами. У каждого на одной половине тела поверх черного трико — белый рукав с подобием крыла. В паре получается абрис двух крыльев безраздельно единого существа (рис. 1).

Небесная пара — посланники неких высших сил — являют дикой орде образ прекрасных людей. Из больших в человечески рост прозрачных яиц выходят Женщина и Мужчина в белоснежных одеждах (рис. 2).

Они сразу присоединяются к орлам, образуя танцевальный квартет. Люди и птицы то меняются партнерами, то соединяются в пары, демонстрируя дружелюбие, взаимную чуткость, радость свободного полета. Толпа настроенно наблюдает за дружной четверкой.

Рис. 1. Оорр и Оора

Рис. 2. Мужчинна и Женщинна

А действие балета между тем стремительно переносится в наше время. В центре сцены — Мужчинна и Женщинна с фатой на голове и букетом цветов в руках. Это их свадьба. Вокруг — толпа гостей, приветствующая молодоженов. Здесь и непременный «запустила» праздника — поп-певец с микрофоном, а также фотограф. Молодая пара погружена в переживание момента: дуэтное адажио с чарующей песенной мелодией наполнено нежностью, взаимным доверием, предвкушением счастья.

Зато гости резвятся вовсю. В отличие от «доисторических» времен, они соединились в пары, освоили навыки дуэтного танца, однако, по сути, остались все теми же безликими существами. Безвкусны их расписные розово-голубые одежды, грубы манеры, элементарен «лексишон», как и сопровождающий их танец пошлый вальсовый мотивчик. Программка недвусмысленно комментирует: «Они пьют и пляшут. Пляшут и пьют».

И вновь контрастом выступает лирическая мелодия, на этот раз — напевно-задушевная, под которую разворачивается второе любовное адажио молодоженов. Удивительно, как балетмейстер Тихомирова с помощью точно найденных и мастерски скомпонованных приемов дуэтного танца передала чувства героев в их брачную ночь — от робости, смущения, и все нарастающего влечения друг к другу, до физической близости, изображенной без тени вульгарности, как миг полноты счастья. Как и во время первого адажио, в небе иногда появляются Оорр и Оора, не забывающие о своих подопечных. Когда молодожены засыпают, орлы накрывают их покрывалом.

Идиллию нарушает людская толпа, вновь обернувшаяся безликой массой. Пестрые одежды сменяются одинаковыми серыми; а с ними возвращается и бессмысленная, беспричинная агрессивность. Танец серой массы можно воспринимать еще и как метафору суровых жизненных обстоятельств, встающих на пути любящей пары. А вот и первое испытание: из-за пустяшного недоразумения вспыхивает ссора. Муж, читающий газету, когда жена возится с кастрюлей, вызывает у нее приступ злости. Выясняя отношения, герои едва не вступают в драку. Видимо, ген агрессии поселился и в их душах. Предотвращают беду бдительные орлы. Под звуки их полетной мелодии, как некогда, возникает согласный квартет.

Гармония восстановлена. Но на пороге уже не беда, а настоящее горе. Охваченная завистью к влюбленным, серая масса, не способная ни любить, ни прощать, идет на них войной. Вооружившись огромной сетью, жестокая толпа намеревается схватить героев. Объединенные несчастьем, люди и орлы пытаются избежать пленения, однако, толпе удается похитить Орлицу. И вновь герои ссорятся, обвиняя друг друга в случившемся. В результате Мужчина покидает Женщину, и ей приходится узнать гнетущую муку одиночества. Плаксивая и сломленный горем осиротевший Орел. Два одиноких существа, поддерживая друг друга, устремляются на поиски любимых.

Толпа, между тем, по-прежнему жаждет развлечений. Теперь она переместилась в ночной клуб. Разодетые в модные «прикиды» посетители клуба (все на одно лицо) томятся от скуки, от которой не избавляют ни пляски, ни грубый флирт. Среди них и покинувший любимую Мужчина. Он явно хочет забыться, то и дело прикладываясь к бутылке со спиртным. Не соблазняют героя и развязные девицы, с напускной страстью льнущие к нему. Вырвавшись из них объятий, Мужчина впадает в отчаяние и устремляется прочь из душного вертепа. А толпа человекоподобных находит новый способ разгорячить холодную кровь. Объектом ее внимания, точнее, глумления, становится пленная Ора. Ударами бичей орлицу принуждают тешить зрителей подобием танца. Мучения птицы, лишенной возможности летать, возбуждают толпу, щекочут ее звериные инстинкты. Любопытно, что оголтелый пляс массы вокруг подиума, на котором находится Ора, общим строем композиции напоминает знаменитый балет Бежара «Болеро» на популярную музыку Равеля. Но, если там нарастающее возбуждение и финальный экстаз массы был вызван провоцирующим танцем солиста (или солистки) на таком же круглом подиуме, то здесь ситуация прямо противоположная: чем сильнее страдает орлица, тем более возбуждается толпа. Намеренно

или случайно возник этот своеобразный парадокс, но он оказался вполне к месту общей картине, подготавливающей еще более жестокую сцену.

Но прежде, происходит еще одно (на этот раз выстраданное обоими) примирение героев и еще один прекрасный дуэт. К счастливой паре присоединяются воссоединившиеся Орт и Ора. Сюжетные подробности спасения орлицы из плена опущены, да они и не суть как важны. О перенесенных ею страданиях говорят красные жгуты на ее теле — следы кровавых ран. Долгожданную встречу знаменует третий по счету квартет с уже запомнившейся полетной мелодией.

И снова героев окружает серая масса, ведомая одним желанием — разрушить ненавистный союз любви и дружбы. Герои принимают вызов, хотя силы не равны. Людям удастся защитить орлов и дать им улететь, но в потасовке погибает Женщина. Не ожидавшая такого исхода, серая масса трусливо ретируется. Мужчина остается один. Теперь его отчаяние безысходно; жизнь без любимой теряет смысл. Лучше — смерть.

Но именно здесь действие взмывает в область фантастики, столь значимой и органичной для балетного искусства. Орт и Ора уносят героя в некие небесные сферы, где он встречает свою любимую. А затем пространство сцены заполняют пары орлов, множатся пластические темы героев. Это коллективное адажио многоголосым форте утверждает неистребимость любви, восстанавливая гармонию бытия.

Финал балета оптимистичен, однако в контексте предшествующих событий не слишком утешителен, напоминая намеренный счастливый конец. Вообще же спектакль звучит как тревожный сигнал о хрупкости главных человеческих ценностей — любви и дружбы — во враждебном окружении. Тема вечная и всегда актуальная. Авторы балета обращаются к современникам и пользуются современными выразительными средствами. Так, художник Вячеслав Окунев [9] оформил спектакль только с помощью видео проекций, оставив сцену полностью открытой. Только одна жесткая конструкция в виде то ли изогнутой серебристой трубы, то ли гигантской ветви дерева, разделяет задний план сцены на два уровня — земной и небесный. В нужный момент появляется круглый подиум или цилиндр. Обозначение места действия и настроение каждого эпизода обеспечивают многообразные, ежеминутно меняющиеся видео проекции — от космических картин до фигур людей (художник по свету — Ирина Вторникова, компьютерная графика — Виктория Злотникова).

Поэтика сегодняшнего балета определяет и весь строй хореографии: монтажный принцип драматургии, метафоричность, современный лексический «словарь». Александра Тихомирова, поддержанная

руководством театра, на глазах вырастает в самостоятельно мыслящего, творчески активного хореографа, умеющего, к тому же, добиться желаемого результата от исполнителей. Впрочем, высокопрофессиональные артисты Большого театра Беларуси способны выполнить любые задания.

Балетная труппа превосходна во всех звеньях от кордебалета до премьеров. Многочисленные массовые танцы впечатляют идеальной синхронностью ритмов и рисунков, выразительной образностью каждой конкретной сцены. Главные партии на двух премьерных спектаклях исполнили разные составы, равные друг другу мастерством. Орлиные пары Виктория Тренкина–Никита Шуба и Яна Штанге –Такатоши Мачияма без усталости штурмовали небо, вкладывая в свои полеты упоительное чувство свободы. Герои (Людмила Хитрова–Олег Еромкин и Александра Чижик–Антон Кравченко) убедили психологической правдой сценических образов, вложенной ими в совершенные по форме полуакробатические дуэты и трагедийные монологи-раздумья.

По нерушимой традиции Большого театра Беларуси, еще одним героем премьеры стал и симфонический оркестр во главе с дирижером-постановщиком Андреем Ивановым и дирижером Иваном Костяхиным.

Современный во всех смыслах балет «Орр и Ора» ознаменовал плодотворное содружество петербуржцев Вячеслава Заренкова, Михаила Крылова, Вячеслава Окунева и Александры Тихомировой с первоклассной белорусской труппой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крылов М. Орр и Ора. Балет в двух действиях по мотивам рассказа В. Заренкова «Орлы и люди»: буклет // Большой театр Беларуси. Театр Килизе. Санкт-Петербург, б/и., б/г.
2. Орлы и Люди // Заренков В. А. Избранное. СПб: Полакс, 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.spb.kp.ru/daily/26850/3891886/> (дата обращения: 12.10.2018).
3. Заренков В. А. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.forbes.ru/profile/vyacheslav-zarenkov> (дата обращения: 12.10.2018).
4. Санкт-Петербургский театр Килизе [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/kilize/> (дата обращения: 12.10.2018).
5. Композитор Михаил Крылов [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крылов,_Михаил_Константинович (дата обращения: 12.10.2018).
6. Галина Заренкова [Электронный ресурс]. URL: <https://spb.kassir.ru/koncert/galina-zarenkova-stihi-i-pesni> (дата обращения: 12.10.2018).

7. Балетмейстер Александра Тихомирова [Электронный ресурс] URL: https://www.mariinsky.ru/company/choreographers/tikhomirova_alex (дата обращения: 12.10.2018).
8. Композитор Олег Ходоско [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/ros/41313/bio> (дата обращения: 12.10.2018).
9. Театральный художник Вячеслав Окунев [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mariinsky.ru/company/designers/okunev> (дата обращения: 12.10.2018).

REFERENCES

1. *Krylov M. Orr i Ora. Balet v dvukh dejstviyakh po motivam rasskaza V. Zarenkova «Orly i lyudi»*: buklet // Bol'shoj teatr Belarusi. Teatr Kilize. Sankt-Peterburg, b/i., b/g.
2. Orly i Lyudi // Zarenkov V. A. Izbrannoe. SPb: Polaks, 2017 [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.spb.kp.ru/daily/26850/3891886/> (data obrascheniya: 12.10.2018).
3. Zarenkov V. A. [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.forbes.ru/profile/vyacheslav-zarenkov> (data obrascheniya: 12.10.2018).
4. Sankt-Peterburgskij teatr Kilize. [Elektronnyj resurs]. URL: <https://vk.com/kilize/> (data obrascheniya: 12.10.2018).
5. Kompozitor Mikhail Krylov [Elektronnyj resurs] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Krylov,_Mikhail_Konstantinovich (data obrascheniya: 12.10.2018).
6. Galina Zarenkova [Elektronnyj resurs]. URL: <https://spb.kassir.ru/koncert/galina-zarenkova-stihi-i-pesni> (data obrascheniya: 12.10.2018).
7. Baletmejster Aleksandra Tikhomirova [Elektronnyj resurs] URL: https://www.mariinsky.ru/company/choreographers/tikhomirova_alex (data obrascheniya: 12.10.2018).
8. Kompozitor Oleg KHodosko [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/ros/41313/bio> (data obrascheniya: 12.10.2018).
9. Teatraľnyj khudozhnik Vyacheslav Okunev [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.mariinsky.ru/company/designers/okunev> (data obrascheniya: 12.10.2018).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

О. И. Розанова — канд. искусствоведения, доц.;
rozanova7@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Olga I. Rozanova — Cand. Sci. (Arts), Ass. Prof.;
rozanova7@gmail.com