

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №02 02/02/2012 – www.afficha.info

Лебеди и химеры на «Озере» в Монте-Карло

Виктор Игнатов

На сцене Форума Гримальди (Forum Grimaldi) в присутствии принцессы Каролины состоялась премьера балета «Озеро» - постановка Жана-Кристофа Майо на либретто Жана Руо и музыку балетного шедевра Чайковского. Центральным персонажем трехактного спектакля является Царица Ночи в гениальном воплощении Бернис Коппъетерс. Звезда «Балета Монте-Карло», как и постановщик «Озера», являются лауреатами престижного приза «Бенуа де ля данс».

«Балет Монте-Карло», под председательством Каролины - принцессы Ганноверской, имеет высокую репутацию во всем мире; благодаря широким международным гастролям он по сути обрел статус посла княжества Монако. С 1993 года знаменитую труппу возглавляет Жан-Кристоф Майо - необычайно талантливый, энергичный и плодотворный хореограф. Своим причудливым и жизнеутверждающим искусством он творит театральные чудеса, ежегодно одаривая труппу и публику захватывающими спектаклями. Оптимистический, радостный настрой его постановок вызывает восхищение не только у публики, но и у профессионалов. Великая балерина Майя Плисецкая высоко оценивает творчество хореографа, особенно его балет «Ромео и Джульетта» (1996), ставший визитной карточкой труппы.

Своеобразный современно-классический стиль хореографа находится в постоянной эволюции и базируется на глубоком осмыслении используемых музыкальных произведений. Одним из любимых композиторов Майо является Чайковский. На его балетную музыку хореограф создал свою трилогию: в 1999 году он поставил «Щелкунчика в цирке», в 2001 году - «Красавицу», теперь - «Озеро». Каждый из этих спектаклей является воплощением специфического хореографического мышления и яркой индивидуальности Майо.

«Озеро» появилось благодаря пылкой страсти Жан-Кристофа, которую он давно испытывал к главному балетному шедевр Чакковского - «Лебединому озеру». Но как сделать так, чтобы новый спектакль был бы достоин классической версии М.Петипа и Л.Иванова, созданной в Мариинском театре в 1895 году? Историческая значимость и планетарная популярность этого творения гениев сдерживали хореографический пыл Майо и заставляли его искать особые подходы к созданию собственной версии «Лебединого озера».

На подобное решение в разное время отважились и даже преуспели Джон Ноймайер (Гамбург, 1976), Матц Эк (Стокгольм, 1987), Мэтью Боурн (Лондон, 1995). В отличие от этих предшественников Майо нарек свое творение «Озером» и полностью отказался от первоначальной драматургии. В новом балете есть как бы вызов композитору, ибо хореограф воспользовался его партитурой, но она была сокращена почти на целый час и существенно переделана в соответствии с новым либретто.

Его написал, по заказу Майо, Жан Руо - известный французский писатель, лауреат Гонкуровской премии. «Я не разбираюсь в классическом балете, не люблю сказки и никогда раньше не видел «Лебединое озеро» - признался Руо. Поэтому его либретто лишено поэзии и романтизма - главных достоинств музыки Чайковского, однако в новой драматургии получили отражение оригинальные идеи Майо, его театральный азарт и страстность.

В итоге, появился увлекательный трагедийный сюжет, и на его основе хореограф поставил балет «Озеро». Его тему, согласно формулировки либреттиста, составляет «борьба животных эротических инстинктов ночи против чистоты дневного света». Центральным персонажем спектакля является Царица Ночи - демоническая красавица, бывшая любовница Короля. Подобно Ротбарту - злому гению, коварная волшебница обитает в лесу, но участвует почти в каждой сцене балета. В сопровождении Архангелов тьмы она является в королевский дворец и сплетает любовные интриги, используя всех, в том числе и свою дочь - сводную сестру Принца, превращенную в Черного лебедя. Драматургию балета составляют два любовных треугольника: Принц между Белым и Черным лебедем; Король между супругой и Царицей Ночи.

фото : Angela Sterling

Слева - направо : Соперничество Царицы Ночи (Бернис Коппъетерс) и Королевы (Мимоза Коике)

Трехактный спектакль идет с одним антрактом и включает 29 сцен; им предшествует маленький черно-белый фильм, как пролог будущей драмы. В сопровождении электронной музыки на экране показывают старую хронику,

запечатлевшую день рождения маленького Принца. Он влюблен в белокурую девочку, и та отвечает ему взаимностью. Но является злобная Царица Ночи: она навязывает Принцу свою дочь и крадет девочку, которую уже за кадром превращает в Белого лебедя.

В первом акте повзрослевший Принц встречается с Королем, Королевой и друзьями-охотниками накануне бала, где он должен выбрать себе невесту. На балу в танцевальном дефиле участвуют пять претенденток, отражающих нравы развращенного придворного мира, о чем свидетельствуют их имена - Ложное безразличие, Хищница, Развратницы и Тщеславие. В сопровождении двух Архангелов появляется Царица Ночи и официально представляет свою дочь - Черного лебедя, обращенного в девушку. Бал в полном разгаре. Мать и дочь стараются оболести Короля и Принца. Королева ощущает угрозу потери и мужа, и сына. Мечтая о возвышенной любви своего детства, Принц отвергает всех претенденток и удаляется.

Во втором акте он оказывается в лесу, Белый лебедь пытается привлечь его внимание. Царица Ночи посылает Тварей тьмы, чтобы запугать Принца. Наступает ночь и Белый лебедь превращается в девушку. Герои встречаются, как бы в продолжении фильма с картинками детства, и наслаждаются счастьем в большом па-де-де. Черный лебедь ревностно подглядывает за соперницей, делая записи. Принц клянется в нерушимой верности своей любви, которой может освободить возлюбленную от колдовских чар. Стая злобных химер грубо напоминает ей о заклятье: днем она - птица, ночью - девушка. На рассвете, подчиняясь судьбе, девушка становится лебедем.

фото : Angela Sterling

Танец охотников

Третий акт открывает маскарад королевской свиты. Принц объявляет имя своей невесты. Архангелы приводят Белого лебедя, но Царица Ночи подменяет его на свою дочь. Обнаружив обман, юноша бежит в лес в поиске

возлюбленной. Разъяренная Королева набрасывается с побоями на Черного лебедя, покинутого матерью и женихом. В лесу происходит трагическая развязка: охотники приносят погибающего Черного лебедя, и Царица Ночи, в порыве мести, убивает Белого лебедя. Принц и его возлюбленная исчезают в черном «озере слез». Король и Королева оплакивают трагическую смерть сына.

Драматически-напряженный сюжет получил достойное воплощение в сценическом действии. Оно развивается интересно и стремительно, пленяя современной архитектурой балетных мизансцен и танцевальных композиций; динамичные ансамбли органично сменяют экспрессивные соло и дуэты. Хореография «Озера» искусно соткана из элементов балетной классики, причудливой акробатики и выразительной пантомимы. Главные персонажи наделены богатыми пластическими средствами.

Важнейшим достоинством спектакля является образ Царицы Ночи в гипнотической интерпретации Бернис Коппьертерс. Своим фантастическим талантом она затмевает всех и все. Уже 18 лет Бернис является музой и путеводной звездой Майо: именно на нее он поставил свои лучшие спектакли, в частности, «Красавицу», за создание которой получил «Приз Нижинского» в Монако и приз итальянской критики «Danza & Danza» (2002).

фото : Angela Sterling

Слева - направо : Царица Ночи и ее Архангелы знакомятся с Королем, Королевой и Принцем

Царица Ночи появляется на плечах двух Архангелов, скрытых под ее черной мантией. Когда же она спадает, предстает демоническое трио: хищные изгибы и эротическая пульсация тел, взаимосвязанных змеевидными руками, создают образ дьявола-гермафродита. Черное роковое трио периодически распадается и вновь сливается для коварных интриг и колдовства. В длинном платье и короне Бернис завораживает своим величественным и одновременно чувственным танцем, ослепительной красотой волшебных рук и утонченными линиями сильного страстного тела. Опьяняя дьявольской магией, она является

под романтическую музыку Белого Лебедя, обостряющую визуальные ассоциации и драматические аспекты. Гаэтан Марлотти и Крис Рюеландт - ведущие солисты труппы - превосходно воплощают Архангелов тьмы, пластически дополняя таинственный образ Царицы Ночи, напоминающей Фею Карабос.

Загадочно и контрастно предстают образы Черного и Белого лебедя в исполнении Апрель Баль и Ани Беренд, пленяющих отточенной танцевальной техникой и ярким артистизмом. Волевая и дерзкая дочь Царицы Ночи старается «скопировать» нежность и лиризм возлюбленной Принца, чтобы обманом завладеть его сердцем. Партии мечтательного Принца и его фривольного наперсника танцуют Стефан Бургон и Джероен Вербругген, блистая в каскадах виртуозных прыжков и быстрых вращений. Интересные образы Короля и Королевы достойно и убедительно трактуют Альваро Прието и Мимоза Коике, демонстрируя высокое танцевальное мастерство.

Важнейшей сценой спектакля является первая встреча Принца с Белым Лебедем, когда птица превращается в девушку, и в ней юноша узнает свою возлюбленную из давнего детства. Для первого па-де-де героев Майо выбрал дивную музыку «Белого адажио», на которую невозможно сочинить новый танец, который бы оказался на уровне гениальной хореографии Иванова. Поэтому Майо поставил этот дуэт в своей специфической манере, широко используя игривую акробатику и пантомиму, максимально наполняя движения искренней, беззаботной и даже детской радостью. Герои от души резвятся, прыгают и кувыркаются, наслаждаясь своей молодостью и своим счастьем.

фото : Angela Sterling

Дуэт Белого лебедя (Аня Беренд) и Принца (Стефан Бургон)

В эффектных танцевальных миниатюрах предстают невесты Принца: они слишком откровенно, а порой и грубо, стараются его обольстить. Большое впечатление производят многочисленные ансамбли с участием друзей-

охотников и королевской свиты: 18 артистов кордебалета весело и энергично выплясывают на балах, часто забывая про академическую синхронность и элегантность, но искренне наслаждаясь шутовством и буффонадой. Клоунада, проказы и забавы составляют главное содержание эскизно выписанных сцен с участием кордебалета, танцы которого часто выстроены как импровизация.

Королевская свита лишена чопорного величия и этикета. В третьем акте на маскараде все танцуют в белых нарядах и масках, что позволяет Царице Ночи подставить Принцу свою дочь, в качестве невесты. Под музыку Испанского танца сцену заливают красный свет: идут великолепные мужские ансамбли, трио и дуэты с инкрустацией экспрессивных соло Царицы Ночи и ее дочери. Три пары героев танцуют свадебный вальс, но Принц вдруг видит, что на белом платье его невесты появилось «черное оперенье». Он осознает, что Белый лебедь подменен на Черный.

В сценах леса, вместо легендарной стаи белых лебедей, появляется группа лесных зверей в облике грозных химер: под грациозную музыку, написанную для Больших лебедей, 14 балерин агрессивно мечутся на резких па-де-бурре, порой со стремительными шене и хищным шипением, источая враждебность и злобу.

фото : Angela Sterling

Принц (Стефан Бургон) среди стаи химер

Важным аспектом характеристики персонажей являются сценические костюмы, выполненные по эскизам Филиппа Гийотеля. Особое впечатление производит обличье Белого и Черного лебедя. Осмысленно отказавшись от традиционных танцевальных пачек, художник придумал для балетных лебедей короткие платья и длинные перчатки с «вуалевым опереньем», которые имитируют крылья птицы. Когда же Принц встречает Белого лебедя и срывает его «крылатые перчатки», птица превращается в девушку - она обретает человеческие руки. Майо представляет эту метаморфозу не средствами

абстрактного танца, а наглядно, поясняя, что «человека от животного отличают именно руки».

Злые химеры с «вуалевым оперением», как у лебедей, отличаются не только детали костюма, но и жесты поднятой руки с изгибом кисти, напоминающие шею, голову и клюв разъяренной птицы.

Королевская свита, охотники и невесты Принца танцуют в красивых и разных по цвету одеждах, составляющих живую и радостную палитру. Принц и Король - в серебристо-серых костюмах, Королева - в золотистом платье из плиссированной ткани. На лысой голове Короля, вместо короны, сверкают отдельные бриллианты.

Спектакль идет в аскетической сценографии Эрнеста Пиньон-Эрнеста. Над пустой сценой с колосников свисают широкие полосы серой ткани, поочередно подсвечиваемой то верхним, то задним светом. Периодически их поднимают или опускают. В сценах леса на сумрачной сцене высятся мрачные каменные утесы: в их недрах обитают лебеди и химеры, а Царица Ночи и Архангелы здесь творят колдовство. Финал балета потрясает сценографической новацией: на пустой сцене Принц с погибшей возлюбленной постепенно исчезают в гигантской вуали Царицы Ночи, медленно сползающей с колосников. Архангелы раскручивают это черное облако вуали, и оно превращается одновременно в «траурный смерч» и «озеро слез»!

Несмотря на интригующее своеобразие балета «Озеро», хореографу все-таки не удалось найти адекватное воплощение музыки Чайковского, хотя из партитуры «Лебединого озера» были изъяты многие значимые фрагменты. Спектакль идет в сопровождении Филармонического оркестра Монте-Карло под управлением Николая Брошо. Благодаря стараниям дирижера гениальная музыка Чайковского звучит особенно драматично и обостренно, соответствуя новой концепции спектакля.

Зрители, которые никогда не видели классическую версию «Лебединого озера», примут новый балет с большим энтузиазмом, но у балетоманов, знающих наизусть хореографический текст легендарного шедевра Чайковского, «Озеро» вызовет настоящий шок.