

Рудая Е.Ю., студент 220Н группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Бодунова И.И.,
кандидат культурологии, доцент

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА «ЖИЗЕЛЬ» В ПОСТАНОВКЕ АКРАМА ХАНА

Балет «Жизель» существует на сцене уже более 180-ти лет. «Жизель» является главной жемчужиной романтического балета. Главные темы «Жизели» – любовь, предательство и прощение. Это фундаментальные темы человечества, которые волновали людей всегда [1]. Премьера балета на музыку Адольфа Адана с хореографией Жана Коралли и Жюля Перро на сюжет Теофиля Готье и Жюль-Анри Сен-Жоржа состоялась в 1841 году на сцене театра Ле Пелетье [3]. «Жизель» избежала участи всех своих современниц и многих преемниц. Жизнеспособность ее так велика, что время не уменьшило ее ценности. Балет является вдохновителем для многих постановщиков и балетмейстеров. Историк театра и балетовед Ю.И.Слонимский пишет: «В «Жизели» поражает простота средств выразительности и искусность их применения. Вот на чем может и должен учиться современный постановщик» [3, с. 21].

В течение практически двух столетий балет претерпел большое количество редакций. В XX и XXI вв. балет можно было увидеть, как в классическом виде, так и в новом его авторском воплощении. Яркими примерами нового видения являются постановки Бориса Эйфмана, Матса Эка, Сильви Гиллем и Акрама Хана. «Современный балет всегда будет пересекаться с классическим наследием, возможно, именно этот процесс важен для современного зрителя. Меняется время, меняемся и мы сами, и на каждом новом этапе нашей жизни мы обретаем

новое понимание увиденного, так как каждый новый спектакль возникает в контексте времени» [2, с. 102].

Из вышеперечисленных постановок рассмотрим и проанализируем балет «Жизель» Акрама Хана, который был поставлен в 2016 г. для труппы Английского национального балета. «Жизель» стала первым полномасштабным балетом балетмейстера.

Акрам Хан – английский балетмейстер, танцовщик бангладешского происхождения. Он является профессионалом в сфере индийского танца Катхак и поэтому использует свои познания в постановках, а также активно экспериментирует и соединяет индийский танец с современными хореографическими направлениями. Эта особенность его творчества ярко отразилась в балете «Жизель».

Для балета была написана абсолютно оригинальная музыка композитором Винченцо-Ломанья, который вдохновлялся классическими партитурами Адольфа Адана [4].

В одном из своих интервью Акрам Хан рассказал, что в детстве он увидел, как разрушилась швейная фабрика в Бангладеше, как люди остались без работы и какие беды это принесло в их жизни. Данная трагедия оставила сильный отпечаток в памяти будущего балетмейстера, поэтому он и решил это показать в своем первом балете [1].

Действие спектакля начинается на заброшенной швейной фабрике. Главная героиня, Жизель, которая является работницей фабрики, влюблена в аристократа Альберта, одного из владельцев. Персонаж Иллариона, который в оригинале был лесничим, становится лидером профсоюза, который представляет интересы рабочих, но при этом прислуживает аристократии. Второе действие спектакля переносится в потусторонний мир, где обитают виллисы, души загубленных работниц. По виду данный балет очень сильно отличается от классической версии «Жизели», однако сама фабула спектакля осталась.

Считается, что интерпретация балета Акрама Хана роднится с самой первой постановкой 1841 года, в которой виллисы не были так преподнесены как потом в русском балете. Благодаря влиянию великого Мариуса Петипа в балетных спектаклях появились стройные ряды танцев и костюм, характерный для романтического балета. Традиции русского балета нашли отражение в том числе и на последующих постановках «Жизели». В оригинальном балете виллисы – это девушки разных национальностей, о чем свидетельствует имена помощниц Мирты – Монна и Зюльма [4].

В балете Акрама Хана каждая из виллис имеет свой собственный голос, свои внешние особенности. Значительно отличается и костюм: обычное непримечательное платье, распущенные волосы, а в руках они держат палки. Палки – это та деталь, которая производит очень большое впечатление на зрителя из-за необычного взаимодействия виллис с ними: они будто «протыкают» себя палками, стучат ими, танцуют с ними в зубах, с помощью них убивают Иллариона. Данный реквизит придает виллисам воинственность и мстительность. Акрам Хан в интервью говорил, что классическая «Жизель» – замечательный балет, однако то, как там показаны женские образы, его не впечатляет. В своей постановке он создает образ сильных женщин [1].

«Жизель» Акрама Хана и оригинал 1841 года роднит то, что они показывают два мира – реальный и потусторонний, и эти миры имеют четкие и понятные отличия. Ирреальные существа Акрама Хана танцуют на пальцах, в то время как в реальном мире пуанты не используются: танец выполняется либо босиком, либо в характерной обуви. О смене мира свидетельствует фабричная стена, которая переворачивается, тем самым перенося персонажей из одного мира в другой.

Большую роль в балете сыграла постановка света. Он идеально подобран для всех картин и помогает передать атмосферу и настроение той или иной сцены в точности: начало первого акта – теплый светло-желтый приятный оттенок;

появление аристократии – темный фон и белые сквозные лучи; сумасшествие Жизели – красный; в потустороннем мире – приглушенный темно-синий свет, а вместо стены – темнота, из которой и появляются виллисы. Второе действие, которое представляется в сочетании света, костюмов, танца на пальцах и палок, вселяет настоящий ужас, который и должен быть при виде душ мертвых обманутых девушек.

Композитор в музыкальную партитуру добавил пронзительный звук горна, который усиливает напряженную обстановку и драматичность момента. С помощью горна Илларион зовет аристократию, чтобы раскрыть Жизели всю правду о ее возлюбленном. Этот звук сохраняется на протяжении всего времени, пока на сцене присутствует аристократия, он появляется снова во втором акте во время выхода виллис, а также звучит перед убийством Иллариона. Звук горна навеивает ужас, делает эти сцены очень напряженными. В «Жизели» Акрама Хана представители аристократии почти не танцуют, ведут себя как манекены: их движения минимальны, заключаются только в передвижении по сцене. Они создают впечатления искусственности, неестественности. Связано это с не очень приятными детскими воспоминаниями балетмейстера о высших слоях общества. Именно поэтому он не то, что наделяет их плохими качествами, он вообще делает их «пустыми», что еще больше напрягает [4].

У Акрама Хана интересно выстроена сцена сумасшествия Жизели. Начало этой сцены происходит под тишину: Жизель не хочет верить в то, что Альберт так жестоко ее обманул. Затем героиня начинает двигаться очень хаотично и заиклится. Это происходит до тех пор, пока ее не окружает кордебалет: мощный хоровод вокруг несчастной обманутой девушки медленно сжимается, буквально затаптывая преданную Альбертом Жизель.

В спектакле поражает большое количество массовых танцев, где исполнители соединяются воедино и представляют собой целостный танцующий организм. Присутствует впечатление не того, что окружающие просто танцуют

с Жизелью, а того, что мы заглядываем прямо в самую душу девушки, проживаем вместе с ней ее боль. Как будто все, что происходит на сцене это ее внутренний мир. Понимание того, что Жизель сошла с ума наступает тогда, когда свет меняется на красный, музыка становится громче и напряженнее, героиня начинает бегать по сцене и всех толкать. И резко все обрывается: музыка прерывается, танцоры останавливаются. Кордебалет расходится по сторонам, и мы видим: Жизель умерла. Затем стена переворачивается и начинается второй акт.

Акрам Хан дал новую жизнь старой истории, дал возможность увидеть эту историю в абсолютно другом виде. В своем балете Хан поднял волнующие его темы и раскрыл их в рамках классического вечного сюжета. Он не побоялся экспериментов: сочетание восточных мотивов с современной хореографией, новая музыка с использованием оригинальных партитур, модернизация сюжета. «Жизель» Акрама Хана заслуживает большого внимания за свою новизну, эмоциональную проникновенность и красоту.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Жизель» [Видеозапись] : разговор с Акрамом Ханом / КАРО.АРТ. – Москва, 2019–2025. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fGVsBKFSpcE> (дата обращения: 14.03.2025).
2. Наумова, А. В. Балет «Жизель» сквозь призму трех столетий / А. В. Наумова // Культура и образование. – 2016. № 4 (23). – С. 96–102.
3. Слонимский, Ю. И. Жизель / Ю. И. Слонимский // В честь танца. – М.: Искусство, 1968. – С. 19–26.
4. Цискаридзе, Н. М. «Жизель» балет Акрама Хана / Н. М. Цискаридзе. – Санкт-Петербург, 2023–2025. – URL: <https://dzen.ru/a/ZH73ZZNzMAvLt1Zs> (дата обращения: 11.03.2025).