

Искусствоведение

УДК 793.3

И.А. Карпенко

А.В. Котовская

Карпенко Ирина Анатольевна, доцент кафедры хореографии Краснодарского государственного института культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: nikita-61@mail.ru

Котовская Анна Владимировна, магистрант 1 курса направления подготовки «Народная художественная культура» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: annartlife8@gmail.com

ТЕАТР БАЛЕТА БОРИСА ЭЙФМАНА КАК ФЕНОМЕН ХХІ ВЕКА

В статье рассматривается творчество российского балетмейстера Бориса Яковлевича Эйфмана. Он покориł мировую публику своими «хореографическими изысками», своими экспериментами, своей смелостью. Его боготворят, его осуждают, его называют главным хореографом современности, против него строят козни. В чем же заключается успех творчества Эйфмана? В чем особенность его хореографического языка? Методом теоретического уровня мы разберемся в этом вопросе.

Ключевые слова: Борис Эйфман, современный балет, революция, новый стиль, хореография.

I.A. Karpenko

A.V. Kotovskaya

Karpenko Irina Anatolyevna, Associate Professor of the Department of Choreography, Krasnodar State Institute of Culture, Honored Worker of Culture of the Russian Federation (33, im. 40-letiya Pobedy st, Krasnodar), e-mail: nikita-61@mail.ru

Kotovskaya Anna Vladimirovna, master student of 1st course of directions of training "Folk artistic culture" of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st, Krasnodar), e-mail: annartlife8@gmail.com

BORIS EIFMAN'S BALLET THEATER AS A PHENOMENON OF THE 21 CENTURY

The article examines the creativity of the Russian ballet master Boris Yakovlevich Eifman. He conquered the world audience with his "choreographic delights", his experiments, his courage. He is idolized, condemned, he is called the main choreographer of our time, intrigues are built against him. What is the success of Eifman's work? What is the peculiarity of his choreographic language? Using the theoretical level method, we will understand this issue.

Key words: Boris Eifman, contemporary ballet, revolution, new style, choreography.

«Неистовый полет пронзительных страстей!

Такого не найти нигде на белом свете.

Божественный огонь горит в сердцах людей,

Способных пеньем тел все передать в балете!»

Актуальность данной научной работы заключается в ознакомлении, пожалуй, с единственным в России авторским театром, который развивает искусство современной хореографии, не забывая о «русской душе» – используя достояние нашей великой страны – литературу прославленных

писателей, таких как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.А. Ахматова. Помимо всего, затрагивая искусство в обширном смысле, ставя постановки, посвященные великим композиторам, скульпторам, балеринам.

Цель – доказать и убедить читателей в том, что творчество Б.Я. Эйфмана действительно является феноменом 21 века на мировой арене хореографии.

Задачи нашего исследования заключаются в следующем:

1. Рассмотреть исторически становление театра балетмейстера.
2. Выявить «секрет» его чарующих зрителя постановочных работ.
3. Выполнить сравнительный анализ театра Эйфмана и театра танца Пины Бауш.
4. Проанализировать Б.Я. Эйфмана не только как балетмейстера-постановщика, но и как психолога, философа, музыканта и художника.

Все началось с 1977 года, когда Борису Эйфману удалось создать собственный театр под названием «Новый балет», который позже будет называться Санкт-Петербургским государственным академическим Театром балета под руководством Бориса Яковлевича Эйфмана. Понимал ли уже тогда мастер, что он станет революционером не только в отечественной хореографии, но и во всем мировом танцевальном искусстве? Что он создаст новое течение, не похожее ни на что другое? Что его профессиональный язык будет выделяться среди сотен других постановок?

Его балетные произведения сегодня собирают многотысячные площадки, и дело не только в эстетике в движениях, но также в абсолютном внутреннем удивлении, то есть катарсисе, которые пленяют душу зрителя, западают глубоко в самые сокровенные части человеческого сознания и заставляют задуматься о чем-то личном, сокрытом от чужих глаз [2]. Мастер совмещает в своих работах необыкновенные хореографические элементы, фундаментальность их содержания и выразительность. Он передает самые тайные движения человеческой души. Все составляющие постановки продуманы до последнего штриха, что, несомненно, является таким

«ключом» для удержания внимания многогранной публики. Даже «не балетному» зрителю не по силам отвести взгляд от происходящего на балетной площадке. Но далеко не все знают, что успех пришел отнюдь не с первого показа на сцене. Мастера обвиняли в излишнем эротизме, упрекали за «уничтожение» балетного начала, строили козни и всячески пытались разрушить его и его детище. Несмотря ни на что, Борис Яковлевич гордо отстаивал свое видение хореографического современного произведения, ни на секунду не сомневаясь в правильности и новаторстве. Что помогло ему сохранить и развить свой театр до непостижимых высот?

Врожденное чувство движения и инстинкт к созданию театральных работ – качества балетмейстера, которые помогли ему создать абсолютно новый стиль танца, который за рубежом часто именовали «балетом будущих поколений». Симбиоз авангарда, пластики с традициями русского классического танца, на котором воспитывался Борис Яковлевич, вызвал, вызывает и будет вызывать ошеломительный успех. Это не просто балетное произведение – это сочетание современного танца, классических основ, вакханалий, истории всех времен, народов и, конечно же, современного мира... Особенность хореографии Бориса Эйфмана в необыкновенной пластике танцовщиков, которая сполна показывает возможности человеческого тела. Помимо всего прочего, любой артист труппы отменно владеет многими хореографическими стилями, помогающими сполна раскрыть суть той или иной работы мастера [3]. Наглядный пример – балет «Роден», который повествует зрителю о жизни скульптора Огюста Родена, его возлюбленной Камиллы Клодель, где главное лицо спектакля трудится над своими скульптурами, которые состоят из тел самих артистов балета, облаченных в серую сетчатую ткань. В этих сценах не совсем понимаешь, что находится под его умелыми руками: люди или его материал – глина.

Хореография и в целом театр – для Эйфмана не просто рабочее место. Это его главная часть, его призвание, земное предназначение. К чему он относится с должным вниманием. Неповторимые сюжеты, как некая

визитная карточка, которую мастер за многие годы создал сам своими душевными порывами и страстями [1]. Большая часть его постановочных работ сюжетны, и нередко основа балета – отечественная, зарубежная литература, а также биографии творческих людей. Хореограф рассказывает языком тела известные истории по-новому, по-своему, и они отзываются к сердцам зрителей с совершенно непредвиденной стороны. К примеру, «Евгений Онегин», «Дон Кихот», «Анна Каренина», «Братья Карамазовы» – мастер трактует свое видение на знакомые школьные произведения, проникая в неизведанную пучину людских мыслей, переживаний, страстей, меняя известный всем сюжет в современное провокационное произведение искусства. Его балеты – о сегодняшней жизни, не о минувшей [4].

«Главным актером» во всех постановках балетмейстера является психологизм, именно поэтому каждый герой, каждый костюм, каждая декорация наполнены глубоким смыслом. Истинная сущность героев сияет снаружи и нередко возводится в полноценный абсолют. К примеру, Спесивцева, Павел Первый, Роден, Чайковский. Хореограф озадачен проблемами властной составляющей и человечности в людях, состязания и повиновения, проводя неожиданные интересные эксперименты, которые возводят аспекты обыкновенного бытия в колею высокого почтенного творчества. Из раза в раз Борис Эйфман затрагивает тему самого бытия – прошлого, настоящего и будущего, которое многогранно и насыщено в любом промежутке [6]. Этого великого человека хочется называть не просто «хореографом», но философом и психоаналитиком, ведь так умело препарировать порывами и чувствами человеческой сущности и преобразовывать их в движения телесного начала может только человек знающий, глубоко изучающий аспекты человеческой души.

Также немаловажной частью хореографических постановок являются костюмы, Эйфман уделяет им значимое внимание, наравне с хореографическим текстом и декорациями. Одежда его героев всегда лаконична, благородна и проста. Стразы, перья, пайетки, всевозможные

узоры – не для труппы Бориса Яковлевича. Все это – лишняя «мишура», которая лишь отвлекает зрителя от главного, сокровенного [5].

Помимо всего вышперечисленного следует обратить внимание на красоту артистов данной труппы. Они, на наш взгляд, не имеют аналога ни в одном современном театре мира. Все они в полном совершенстве владеют не только техникой, но и особенной тайной, которая была создана и возвращена мастером... Несомненно, артисты любых трупп обладают благородной внешностью, но служащие Эйфмана особенно привлекают внимание. Длинные ноги, высокий рост, особенные пропорции тела. Зрители замирают в экстазе от увиденных силуэтов, которые пленяют взор любого. Грациозные линии каждого из танцующих подчеркиваются соответствующими костюмами.

Тот, кто однажды посетил мир Эйфмана, уже никогда не останется прежним. С особенным трепетом зрительский зал отмечает балет «Красная Жизель» 2015 года – это что-то необыкновенное и фантастичное. Пластическое решение глубокой трагедии и революции не оставляет равнодушным. Нутро персонажей одновременно любишь и ненавидишь, они или восхищают или разочаровывают. Ни одна личность, увидевшая творчество Эйфмана вживую, не останется равнодушным.

В мире существует масса театров, которые специализируются непосредственно на современном танце, одним из них является театр танца прославленной танцовщицы, хореографа Пины Бауш. Несомненно, артисты данной труппы имеют собственный профессиональный язык, который базируется на экспрессии, на американском модерне, полный переплетений и противоречий, пленяющий зрителя. По сравнению с театром Эйфмана, танцовщики немецкой труппы специально стараются показаться некрасивыми, нелепыми, несуразными, используя не только язык тела, но и вербальный. Этот театр излучает внутреннее одиночество через массовую рефлексию, в то время как труппа Эйфмана целостно сплочена. Помимо этого сразу видно, что театр Бауш не так академически «выучен», нежели

русские исполнители. Даже исполняя современную хореографию, необходимо сполна обладать «внутренним стержнем» классического танца, чтобы выглядеть на сцене более эстетично и притягательно. Но в одном обе труппы максимально схожи, точнее, их основатели, несмотря ни на какие провокации со стороны балетных критиков, зрителей, довели свое дело до конца. Они заметно расширили границы дозволенного, как в эстетическом начале, так и в пластическом. Индивидуальность Эйфмана заключается, прежде всего, во внутреннем «изучении» героя, в его подтексте. Казалось бы, все происходящее на сцене, понятно и ясно, но есть что-то непредсказуемое и сокрытое от глаз зрителя, что заставляет волновать аудиторию и думать о спектакле спустя долгое время после его просмотра. Именно поэтому театр Бориса Яковлевича Эйфмана пользуется большим интересом во всем мире, человек, увидевший хотя бы одно творение Эйфмана, определенно, на наш взгляд, захочет увидеть, прочувствовать прекрасное мгновение танца вновь и вновь.

В заключение мы можем утверждать, что наша цель исследовательской работы достигнута. Театр балета Бориса Эйфмана признан и почитается всеми вокруг. Начиная от творческих людей и заканчивая теми, кто не имеет прямого отношения к искусству в целом. В этом и есть его феномен – пленять всех без исключения, вызывая нечто, вроде зависимости. Эйфман – главный художник нашей современности. Вполне возможно, что в ближайшем или далеком будущем сам мастер займет почетное место в череде величайших творцов и другой сильный, талантливый хореограф будет работать над балетом его творческого сложного пути в этом прекрасном мире танца.

Список используемой литературы:

1. *Аловерт Н.Н.* «Борис Эйфман: вчера, сегодня...» / Нина Аловерт. – Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2012 год. – 142 с.

2. *Сметанина Б.О.* Научная статья «Интерпретация литературных образов в балете: эпизоды из творческого опыта Бориса Эйфмана», 2007 г. – 7 с.

3. *Шеффер Е.С.* Научная статья «Авторский театр Бориса Эйфмана», 2010 г. – 12 с.

4. Современные балетмейстеры. URL: <https://ballet60.webnode.com.ua/sovremennye-baletmejstery/> (дата обращения: 03.12.2020).

5. Театр Балета Бориса Эйфмана / О театре, Борис Эйфман. URL: (дата обращения 19.11.2020).

6. Dance Open / Хореографы. URL: <http://www.danceopen.com/ru/festival> (дата обращения: 05.12.2020).