

А.М. Макумова¹

*¹Казахская национальная академия хореографии
(Нур-Султан, Казахстан)*

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ БАЛЕТА «АЛЕМ»

Аннотация

Статья посвящена анализу балета «Әлем», поставленного в театре «Астана Балет» в содружестве талантливых деятелей культуры разных стран. Автор особо выделяет в данной постановке новый подход к пластическому языку балета – синтез национальной и современной хореографии, а также активное использование современных технологий в сцениграфическом решении постановки.

Ключевые слова: балет, «Әлем», Н. Дмитриевский, современная хореография, национальный танец, театральная постановка, шаман.

А.М. Макумова¹

*¹Қазақ ұлттық хореография академиясы
(Нұр-Сұлтан, Қазақстан)*

«ӘЛЕМ» БАЛЛЕТІНІҢ ҰЛТТЫҚ КОЛОРИТІ

Аннотация

Мақала «Астана Балет» театрында қойылған «Әлем» балетін талдауға арналған. Автор бұл қойылымда балеттің пластикалық тіліндегі жаңаша тәсілді – ұлттық және қазіргі хореографиялық синтезді, сонымен қатар қойылымның сцениграфиялық шешімінде заманауи технологияларды белсенді пайдаланғанын ерекше атап көрсетеді.

Түйінді сөздер: балет, Әлем», Н.Дмитриевский, заманауи хореография, ұлттық би, театрлық қойылым, бақысы.

А.М. Makumova¹

*¹Kazakh National Academy of Choreography
(Nur-Sultan, Kazakhstan)*

NATIONAL COLORITE OF THE BALLET “ALEM”

Annotation

The article is devoted to the analysis of the ballet «Alem», staged at the Astana Ballet the are in the comman wealth of talented cultural figures of different countries. The author emphasizes in this productions a new approach to the plastic language of the ballet which is the synthesis of national and modern choreography, as well as the active usage of modern technologies in the scenographic solution of the producion.

Key words: ballet, «Alem», N. Dmitrievsky, contemporary choreography, national dance, theatrical performance, shaman.

Театр «Астана Балет» – один из самых молодых балетных театров Казахстана, история которого началась в 2013 году. Генеральной линией в создании нового коллектива стало стремление создать имиджевый театр с уникальным разножанровым и оригинальным репертуаром, в составе которого в начале были определены только балерины. «Одна из приоритетных задач театра «Астана Балет» – развитие отечественной хореографии, создание новых национальных балетов. И с этой задачей театр блестяще справляется. Сегодня украшением репертуара является трилогия казахских балетов – «Әлем», «Жусан» и «Язык любви» [1, с.15]. С первых шагов театр «Астана Балет» развивает новое направление в хореографическом искусстве Казахстана: ищет свой неповторимый почерк, сохраняя традиции национального танцевального искусства, представляя сценическую трибуну талантливым отечественным и зарубежным хореографам и композиторам. В таком тесном сотрудничестве представителей разных стран родился первый одноактный балет «Әлем», премьера которого состоялась 7 июня 2014 года.

Театр долгое время вынашивал идею создания постановки крупной формы на национальную тему. Изначальный замысел состоял в использовании древнего казахского эпоса в современном прочтении. Для реализации этой идеи был приглашен известный российский хореограф Никита Дмитриевский. Удивительно, что это реализовал приглашенный балетмейстер. У всех возник вопрос: как он сумеет это воплотить? Откуда он знает танцевальную лексику казахского танца, национальные традиции и обычаи? Было сложно поверить в то, что можно осуществить создание интересного балета на основе синтеза национальной и современной хореографии, ведь в Казахстане еще не было подобного эксперимента. Артистам театра «Астана балет» было непросто осваивать стиль исполнения такой хореографии.

В балете «Әлем» элементы современной хореографии гармонично соединялись с движениями и пластикой казахского танца. Но чтобы к этому прийти, балетмейстер задолго до начала постановочного периода начал знакомиться с казахской культурой, с артистами. Во время репетиции в течении месяца была проделана колоссальная работа. Артисты привыкали к непривычным методам работы хореографа. Он изучал каждого артиста и терпеливо работал индивидуально, так как исполнителям было сложно привыкнуть к его стилю хореографии. Молодые артистки были мало знакомы именно с такой современной лексикой. Тело их не слушалось, работали совершенно другие мышцы. Не раз появлялось чувство страха, как у артистов, так и у руководства театра: а получится ли осуществить постановку этого балета?

Приглашенный постановщик Никита Дмитриевский – известный российский хореограф и режиссёр, художник по свету, продюсер, арт-директор балетных фестивалей, гала-программ, директор и организатор различных шоу-программ, режиссер кинопроектов в России и странах Европы и США. В 2000 году Никита Дмитриевский стал единственным артистом из России, кто выиграл конкурс и получил право на обучение и работу в Нидерландском театре танца под руководством Иржи Киллиана. За время работы в NDT участвовал в постановках компании, сотрудничал

с разными коллективами Нидерландов. С 2001 года стал активно работать как хореограф. За этот период поставил более пятидесяти номеров для солистов и премьеров московских театров. В качестве хореографа и художника по свету выпустил более двадцати балетных спектаклей на сценах российских и зарубежных театров, такие как ««Принц и нищий» (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета), «Одиночество ветра» (Театр Сан-Карло), «Зеркало» (Камерный балет г. Москва), «Маленький принц», «Мещанин во дворянстве», «Эйфория», (Мариинский театр), «Ловцы снов» (Михайловский театр), «Табула раса» (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), «Город для одного» (Большой театр России). Наряду с этим выступил продюсером и арт-директором 10 танцевальных проектов в России, Нидерландах, Израиле, Болгарии, Испании, Финляндии [2].

Особое место в творчестве Н. Дмитриевского занимают работы, где есть синтез театра, кино и цифровых технологий. Интерпретируя известные произведения, он находит новый подход, новое прочтение для современного зрителя. Благодаря такому таланту и видению режиссера, балет «Элем» получился красочным и интересным.

Особенности спектакля «Элем» – это либретто, нестандартная хореография, музыка с использованием инструментов разных народов мира, интересные костюмы и сценическое решение балета. В постановке использованы самые передовые мировые тенденции в искусстве сценографии, привычные для казахстанцев декорации были преобразованы в свето и видеоинсталляции. Также хореограф «повествует» в балете через пластику тела и 3D-мэппинга без громоздких статичных декораций. Артисты взаимодействуют с видео и голограммами, световыми и дымовыми инсталляциями. «Результат оказался впечатляющим – Богини и Жрицы, скачущие на конях; танцующие на конях; танцующие шаманки, орнаменты и тронутые патиной времени петроглифы магическим образом перемещались на сцену, трехмерный видеоряд дополнял и усиливал мифологическую составляющую спектакля, при этом не мешая, а, напротив, усиливая хореографию» [3, с.30].

Видеомэппинг позволяет исказить пространство, создавать новые миры, что и сделал балетмейстер в спектакле «Элем». На сегодняшний день 3D-мэппинг – одна из самых современных и интересных технологий для создания эффектных иллюзий, который используется при создании развлекательных шоу, фестивалей, концертов. Видеомэппинг является симбиозом светодизайна, искусства и науки. Благодаря таким современным технологиям, сценография спектакля «Элем» получилась необычной, очень зрелищной. Можно предположить, что спрос на проекты, сопровождаемые видеоконтентом подобного рода, в хореографическом искусстве будут стремительно расти. Световым оформлением постановки занимался сам хореограф Н. Дмитриевский. Сценография и компьютерная графика принадлежит Леониду Басину.

Рис.1. Видеоголограммы, световые инсталляции

Рис.2. Видеоголограммы, дымовые инсталляции

Музыку для балета «Элем» написал композитор мультиинструменталист Булат Гафаров. Композитор, ведущий активную концертную деятельность, создал музыку для многих фильмов и театральных постановок в России, США, Канаде, Европе и Азии. В 2014 году выступал с концертами на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи.

Булата Гафарова многие знают как талантливую режиссера, продюсера, организатора неординарных мультимедийных шоу, этнографа, собирающего фольклор в различных частях мира, специалиста в области фолкмузыки, создателя уникальной энциклопедии музыкальных инструментов и популяризирующего World music. Композитор известен тем, что в своих произведениях совмещает разные стили музыки, профессионально играет на 500 музыкальных инструментах разных стран. В концертах он одновременно может использовать до пяти инструментов, за что его часто называют «человек оркестр». Также он владеет несколькими видами пения: горловым, арабским, индийским, русским, а также битбоксом [4].

Музыка балета «Әлем» уникальна и самобытна. Она призвана изобразить таинство рождения души. Каждый номер приобретает особую звуковую краску благодаря сочетанию народных, классических и электроинструментов – шаманского бубна, варгана, домбры, фортепиано, ханг драм. Звучание этих инструментов позволяет прикоснуться к древнему миру, к миру духов, проникнуть в глубину сознания древности. Композитор записал и свёл 50 музыкальных инструментов в своей студии. Также в балете звучат три композиции известного французского композитора Арманд Амара, что положило начало международному творческому тандему.

«Әлем» – в переводе с казахского означает «Вселенная». Балет создан на основе древней тюркской легенды о возникновении жизни, истории рождения души. Легенда гласит о том, что душа проходит ряд испытаний и в итоге побеждает в битве со злом, чтобы переродиться на земле. Авторам либретто поэту и режиссеру Бахыту Каирбекову и самому Н. Дмитриевскому потребовалось много времени для тщательного изучения древних сказаний на эту тему, чтобы написать либретто к балету.

Ак Ене – богиня прародительница – готовится к рождению, но ей нужно семь священных оберегов, чтобы защитить новорожденного от злых сил. Семь девочек помогают ей принести их в мир; последняя девушка по имени Ала Жіп соединяет их в одно целое. Затем Ак Ене приступает к священному действию. Жрицы – помощницы Ак Ене путешествуют в трех мирах: верхнем, среднем и нижнем. Они охраняют дерево жизни, чьи листья и души желают получить земную оболочку. Жрицы предупреждают их об ужасах жизни на земле, показывают страшные картины голода, одиночества и страданий. Но каждая душа несмотря на это хочет, чтобы ее выбрали. Чтобы осветить мир своей красотой Ак Ене и её помощницы выбирают только одну душу, точнее, все три её ипостаси, и наделяют их своими цветами. Светлая сторона примет голубой, темная сторона – черный, а истинная сущность души – алый цвет. Но сначала душа должна пройти все испытания. Светлая сторона души будет проверена первой, она прекрасна; но жрицы должны знать, насколько она сильна и открыта для этого мира. Жрицы испытывают эти души страхом, болью и неизвестностью. Затем начинается битва со злом. Битва достигает апогея, и силы света побеждают. В итоге рождается человек. Ак Ене дает ему «Кут», что означает божественный талант. Душа обрела свою земную оболочку, которая недолговечна, но прекрасна. Она заслужила имя – Әлем, что, значит Вселенная.

Спектакль начинается со звучания шаманского бубна и сценографии, которая заключалась в видеопроекции, где демонстрируется образ шаманок в степи – богини Судьбы «Ак ене» (Аяулым Макумовой) и её жрицы – Запад (Наргиз Исакова), Восток (Диана Бейсегулова), Север (Шырын Садырова), Юг (Анель Балтенова).

Рис.3. Национальные орнаменты в сценографии

Для осуществления этой видеопроекции была организована специальная съемка в степи с участием главных исполнительниц. Шаманы в спектакле играют большую роль. Общение с богами, путешествия между мирами, борьба со злыми духами, гаданием о будущем занимались камы. Так тюрки называли своих шаманов. Их магические действия назывались камланием. Именно поэтому шаманы в спектакле «Элем» – главные действующие лица, вокруг которых строится сюжет балета. Они выбирают и испытывают души, о чем и повествует балет.

В первой картине шаманы, изображенные в видеопроекции, плавно исчезают и появляются на сцене в масках, с бубнами в руках, медленно и властно шагая на зрителя. Тем самым у публики складывается ощущение того, что сошедшие с экрана камы пленяют и заколдовывают их своей магией. Медитативная музыка с горловым пением в синтезе с современной хореографии в точности передает образ шаманок. Так начинается экспозиция спектакля – «камлание», выбор душ.

Хореография включает шаманские движения с элементами современной лексики. Вошедшие в образ молодые исполнительницы бьют в бубен, раскачиваясь всем телом, и выполняют сложные технические движения с вращением и прыжками. Хореография балета необычная,

сложная по координации и технике исполнения. Несмотря на то, что спектакль национальный, хореография балета не является таковой. Но имеет свою национальную символику в движениях. Национальный мотив балета читается в орнаментах, реквизитах, костюмах и сценографии.

В спектакле есть картина с полотном, вышитым казахскими национальными узорами. В балете «Элем» национальные орнаменты не воспроизводятся в движениях рук или же в построении отдельных рисунков, а применяются в реквизитах и в сценографии. Все в постановке имеет свою символику – костюмы, сценография, орнаменты, движения и сюжет. На протяжении всего спектакля демонстрируются узоры, несущие определенные мотивы – страх, печаль, одиночество, испуг, молитва, которые читаются через орнаменты, внесенные в видеоряд проекции. Богатство прикладного искусства казахского народа способствовало появлению некоторых идей у балетмейстера в создании своеобразных и интересных хореографических находок, что придало балету особый колорит.

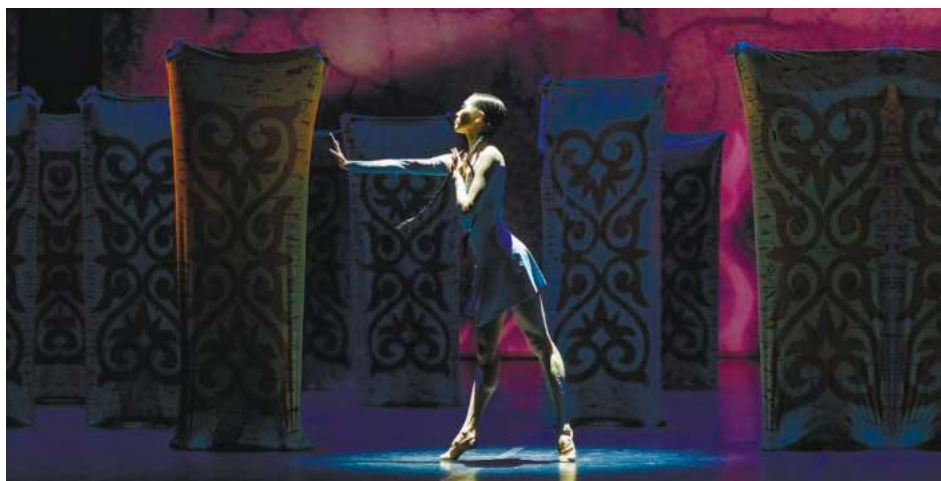

Рис.4. Национальные орнаменты в реквизитах

Рис.5. Национальные орнаменты в реквизитах в сценографии

Балет «Әлем» позволил публике окунуться в невероятный и загадочный мир тюркского эпоса. Впечатляющий пластический язык, эмоционально насыщенный рассказ о рождении души, ее пути с небес на землю сквозь тьму и испытания никого не оставил равнодушным. В спектакле объединены классические балетные традиции, культурное наследие Казахстана и современная хореография. «Философское и глубокое смысловое содержание, музыкальное составляющее, современный почерк балетмейстера театра определили значимость данного балета в репертуарной политике театра и его роли в развитии национального балета [5, с.11].

Список использованных источников:

1. Вступительная статья к книге-альбому «Astana Ballet». – Алматы: Brand Book, 2019. – 184 с.
2. Никита Дмитриевский // Интернет ресурс: <https://www.nikitadmitrievsky.com/Russian> (Дата обращения 19.11.2019, время 15:44)
3. Мусина Ф. Рождение Вселенной. // Книге-альбом «ASTANA BALLET». – Алматы: Brand Book, 2019. – 184 с.
4. Булат Гафуров // Интернет ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (Дата обращения 19.11.2019, время 17:22)
5. Мурзагулова А. «Astana Ballet» как феномен симбиоза национальной и классической хореографии. Автореферат на соискание академической степени магистра искусствоведческих наук. – Астана, 2019. – с 22.

References:

1. *Vstupitel'naja stat'ja k knige-al'bomu «Astana Ballet»*. – Almaty: Brand Book, 2019. – 184 s. (In Russ.).
2. *Nikita Dmitrevskij* // Internet resurs: <https://www.nikitadmitrievsky.com/Russian> (Data obrashhenija 19.11.2019, vremja 15:44) (In Russ.).
3. *Musina F. Rozhdenie Vselennoj*. // Kniga-al'bom «ASTANA BALLET». – Almaty: Brand Book, 2019. – 184 s. (In Russ.).
4. *Bulat Gafurov* // Internet resurs: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (Data obrashhenija 19.11.2019, vremja 17:22) (In Russ.).
5. *Murzagulova A. «Astana Ballet» kak fenomen simbioza nacional'noj i klassicheskoy horeografii*. Avtoferat na soiskanie akademicheskoy stepeni magistra iskusstvedcheskih nauk. – Astana, 2019. – s 22. (In Russ.).