

Клара Расулова

БАЛЕТ, КОТОРЫМ ДВИЖЕТ ЛЮБОВЬ

Под Новый год мы все, как в сказке, с детской непосредственностью ждем какого-то чуда, надеемся, что уйдет все плохое и придет только хорошее. Атмосфера праздника укрепляет наше эмоциональное состояние, и сказочный жанр становится актуальным как никогда. И тут окажется, что образ загадочного сказочника с его магическим «Буре-базелюре» в нашем заснеженном городе обосновался в «Астана Балете». Мы пройдемся по вечерней морозной улице под мягко падающим снегом, завернем на яркие огни выплывающего из снежного марева красивого здания и окунемся в завораживающее действие танца.

Ее Величество Снежная королева властвует на казахском севере долгие месяцы. Но на столичной балетной сцене она предстала впервые. Неудивительно, ведь трогательные сказки великого датского сказочника ставятся на многочисленных сценах мира самыми различными театрами уже не одно столетие в виде и кукольных спектаклей, и драматических пьес, и мюзиклов, и балетов; их анимировали и экранизировали множество раз, но Ганс Кристиан Андерсен до сих пор остается самым востребованным автором театра и кино, хотя премьера первого балета по его сказкам состоялась в 1871 году.

Одной из причин неослабевающего интереса к сказкам Андерсена, несомненно, является и тот факт, что великий сказочник наделяет волшебным даром обычных героев, особенно своих маленьких героинь. Он убедительно и ярко воспеваает силу духа земных хрупких девчонок, таких как Русалочка, ставшая символом Копенгагена, Герда из «Снежной королевы» или Эльза из «Диких лебедей», чей бескорыстный героизм и жертвенность затмевают даже подвиги сильных и бесстрашных героев. Ведь совершают их обыкновенные малышки, чьи души пронизывает самоотверженная любовь.

Постановка театром «Астана Балет» балета «Снежная королева», премьера которого состоялась в столице в начале декабря 2022 года, стала прекрасным новогодним подарком детям и взрослым в наше непростое и не всегда позитивное время. Балетмейстер-постановщик, народный артист Республики Татарстан, бывший солист и балетмейстер Одесского театра оперы и балета Георгий Ковтун, казанский композитор Радик Салимов, симферопольский художник-постановщик Злата Цирценс показали свое видение бессмертного произведения Андерсена. Партию грациозной, но холодной и злой Снежной королевы исполнила Риза Канаткызы, в роли сказочника выступил Уесли Карвальо, Кая – Сундет Султанов,

Герды – Назерке Аймухамедова, бабушки – Алия Айтбаева, снеговика – Артур Эдсон. Горожане и горожанки, снежинки, льдинки, придворные дамы и кавалеры, разбойники, птицы и лесные звери – артисты балета, дети на площади – учащиеся Казахской национальной академии хореографии.

Хореография Георгия Ковтуна полна неудержимой энергии, эмоций и задора. В ней гармонично переплетаются и классические балетные элементы, и исторические и народные танцы, и новомодные современные ритмы и движения. Танцы бабушки и внуков у теплого домашнего очага исполнены в стиле классического балета с нежной и грациозной Гердой, переваливающейся немолодой бабушкой, так же как и партия полной гордого величия, надменной и холодной Снежной королевы. Пары радующихся снегу и морозному воздуху горожан несутся в веселой польке, и таким же неудержимым весельем полны танцы детишек, катающихся на санках и лепящих снеговика. Размашистый танец снеговика с его шарообразными штанами чем-то сродни украинскому гопаку с летающими шароварами. Вихревой танец льдинок и снежинок где-то напоминает варьете. Кордебалет расфуфыренных придворных вызывает ассоциации с историческим менуэтом. Принц, принцесса и маленькая разбойница полны озорства и шалости, здесь слышится соло гитары, и проявляются чуть ли не элементы брейк-данса.

Еще один ключевой персонаж постановки – Великий сказочник ведет свою партию через весь спектакль и шаг за шагом, очень экспрессивно языком балета рассказывает о том, что происходит в его сказке. Кажется, что он сам переживает за своих героев. В его долговязой фигуре, облаченной в непременный фрак, в его котелке и очках мы узнаем самого Андерсена. Эту партию с потрясающим артистизмом исполняет солист театра Уэсли Карвальо, который приехал работать в Астану из Бразилии.

Великолепная зимняя сказка для семейного просмотра покорила зрителей чарующей атмосферой фантастических приключений и интересных режиссерских и художественных решений в каждой сцене. Феерический спектакль прошел в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением маэстро Элмара Бурибаева при полном аншлаге, и под бурные аплодисменты и овации молодой дирижер не удержался и сам станцевал на сцене. Одно из современных новшеств «Астана Балета» – широкое использование спецэффектов, таких как падающий снег, волшебное зеркало – спроецированные на занавес портреты сказочника, Снежной королевы, бабушки, как бы наблюдающих за событиями, созданы художником по свету Алексеем Марковым.

Важным компонентом огромного успеха балета стала замечательная работа приглашенного художника-постановщика Златы Цирцес с совершенно уникальными, красочными декорациями и более чем двумястами костюмами, создавшими настоящую атмосферу сказочности и новогоднего волшебства. Перед художником стояла непростая задача не только реализовать идею хореографа-постановщика Георгия Ковтуна, но и сделать ее пригодной для сложной, очень красивой и многослойной хореографии. Злата уже 14 лет работает с Георгием Анатольевичем и хорошо знает его ощущение спектаклей, всегда сложное, с подробной детализировкой.

В декорациях самым легким для художницы стал европейский город, ведь Злата хорошо понимала, каким представляют себе дети сказочный город – кружевным, пряничным, очень понятным, как из детского анимационного фильма. А дальше всё начало развиваться как бы само. Именно на этот придуманный город худож-

ница сделала костюмы, которые должны держаться на этом фоне, ведь любая декорация – это фон для героев, для персонажей. Когда художник видит их цвет и стилистику, он начинает работать над костюмами. Картина города получилась очень веселой с красивыми рисунками. Хореографические перестановки, как кружево, переплетаются, сходятся, расходятся, меняются, как калейдоскоп.

Решение постановщика использовать сценический станок поворотным позволяет менять на нем три смены картин. «И когда ты уже понимаешь, какой станок стоит посредине, дальше разрабатываешь жесткую декорацию», – разъясняет Злата. Декорации теплого дома, зимнего города, замка, леса и дворца Снежной королевы. Замок принца и принцессы весь в конфетах. Карамельный дворец. Карамельные и зефирные придворные. Таким бы себе дети представляли дворец, если бы им позволили жить без родителей. Дети – это тонны конфет, и так и выглядит замок. Милыми и забавными у художницы получились и сами принц и принцесса, и знаменитые вороны Карл и Клара. В отличие от следующей картины – загадочного леса, где повелевает маленькая разбойница и атаманша.

Дворец Снежной королевы весь голубой. Она танцует в коротком платье, чем отличается от наших привычных представлений о ней, и чтобы соответствовать внутреннему рисунку балетмейстера, ее образ в представлении художника менялся три раза от привычного нам длинного платья к короткому. Не менее изящными выглядят костюмы падающего снега, снежинок в исполнении кордебалета – мягкий кринолин без жестких колец, такой колышущийся, объемный, с высокими роскошными головными уборами, как в варьете, но адаптированные для балета, мягкие, подвижные, гибкие.

Злата Цирценс родилась и выросла в Крыму. Закончила Крымское художественное училище в Симферополе, Львовский институт прикладных искусств и Московскую текстильную академию. Несмотря на уже имеющуюся экранизацию и анимацию «Снежной королевы», Злате не было сложно работать над балетом, потому что она всегда всё смотрит, изучает все исходники, которые могут быть, и они лишь приносят ей вдохновение. Георгий Анатольевич Ковтун часто приглашает Злату на свои постановки, так как она работает в различных жанрах: и с балетом, и с цирком, и с шоу-программами. У Златы костюмы не просто балетные, она может сделать любой костюм таким, чтобы это было хорошо для балета – и жанровый, и исторический. У балетмейстера много поддержек почти трюковых, как в Цирке Дю Солей, и она может адаптировать любой костюм для хореографии. Нетривиальная задача требует нетривиального решения.

Обычно Злата Цирценс работает над несколькими параллельными проектами. Она собирает несколько дней материал, и это может быть что угодно – иллюстрации, дизайнерские коллекции, конструктивные узлы, какие-то решения, которые просто понравились в одежде, в коллекциях высокой моды и т. п. И при наличии целого сонма различных картинок начинают вычлняться образы нового балета.

Интересно узнавать, как многожанровый художник-постановщик работает над конкретным балетом. Злата поясняет, что у любой ткани есть собственная музыкальность. В классическом балете, как, например, «Спящая красавица» – это шифон, тонкий тюль, т. е. ткань должна быть «медленной». Если это динамическое произведение, ткань должна быть тоже «быстрой» – вес ткани и силуэт костюма задают движение. Если у вас быстрый поворот и точка, а ткань летает, то она размазывает рисунок, а в кордебалете человек двадцать, и художник юбкой может

испортить хореографию, когда ткань падает после точки. Ткань должна упасть ритмично в музыку, не размазывая рисунок.

Злата считает, что костюм не должен портить хореографию. В некоторых театрах, увидев ее красивые эскизы, ей говорят: «Эскизы очень красивые, но костюмы так не получатся». Костюмы Златы всегда абсолютно точная копия эскиза, ее костюмы получаются даже лучше эскизов, потому что добавляются фактуры тканей, и они, наоборот, становятся ярче и красивее эскизов, а также благодаря живому исполнению. В настоящее время Цирценс очень востребованный театральный художник, она уже несколько лет не была в отпуске, но ей очень понравилось поработать в Казахстане, и она восхищена театром «Астана Балет».

А находящийся в постоянном творческом поиске театр «Астана Балет», отмечающий в этом театральном сезоне свой 10-летний юбилей, регулярно радует любителей искусства своими премьерными. Его предыдущий театральный сезон завершился премьерой балета «Шелковый путь». В год театр ставит несколько премьер. Все они уникальны и разноплановы, и среди них и признанная классика, как балет «Кармен», и современная, и народная хореография.

Сейчас, когда добро и зло схлестнулись не на шутку, людям так нужна вера в добро и его победу. Зимняя сказка величайшего датского сказочника-гуманиста делает всех нас и окружающий мир добрее, вселяет надежду на будущее.

г. Астана

В марте 2022 года отмечают:

80-летие

Дурням МАШУРОВА, *поэт, драматург*

70-летие

Кайрат БАКБЕРГЕНОВ, *поэт, переводчик*

Женис БАХАДУР, *прозаик*

Кунанбай ЗИЯШ, *прозаик*

Ольга КАЧАНОВА, *поэт*

Отеш КЫРГЫЗБАЕВ, *прозаик*

Авут МАСИМОВ, *прозаик*

Ислам-Гали ПЫСКЕНБАЙ, *поэт*

60-летие

Ермек АМАНШАЕВ, *драматург*

Кенжебай АХМЕТОВ, *прозаик*

Даулетбек БАЙТУРСЫНУЛЫ, *поэт*

Галым КАЛИБЕКУЛЫ, *прозаик*

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

