

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г.о.Самара
Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского**

**III Открытая городская
интерактивная научно-просветительская конференция
«П.И.Чайковский. XXI век»**

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» ПО-КИТАЙСКИ

Исследовательская статья

**Работу выполнила
Бальзитова Полина,
обучающая 3 класса ДОРП.
Руководитель:
Шиндяпина Елена Николаевна,
преподаватель ОТМ.**

Содержание

Введение

Основная часть. Лебединое озеро по-китайски.

Глава I. История появления постановки

Глава II. Лебединое озеро по-китайски

Глава III. Несколько слов о костюмах

Заключение

Список источников

Введение

В Китае много озер, но только одно - Лебединое. В мире много постановок балета Чайковского, но только одна – цирковая! Среди всех чудес на свете это «Лебединое озеро» - чудо китайское.

В данной работе рассказывается о китайском спектакле, в котором провозглашается торжество циркового искусства, соединенного с балетом и великолепной музыкой Петра Ильича Чайковского.

Новая версия осмысления музыки Чайковского в XXI веке – может ли она быть и жить? Балет это или какой-то новый жанр?

Посмотрев фрагменты спектакля в сети интернет, попробуем ответить на некоторые вопросы о судьбе балета Чайковского и Петипа.

Цель: познакомиться с особенностями постановки «Лебединого озера» китайской цирковой труппой.

Задачи:

- изучить источники, рассказывающие о новой постановке балета Чайковского;
- сравнить сцены из двух постановок;
- оценить возможность создания подобных спектаклей;
- рассказать об этой постановке своим друзьям и товарищам по учебе.

Актуальность данной работы определяется годом балета и 200-летием Петипа, которые отмечаются в нашей стране в 2018 году. Кроме того, моя учеба в школе имени П.И.Чайковского обязывает меня как можно больше узнавать о композиторе, времени, в котором он жил, людях, с которыми общался, а также стараться привлечь внимание моих сверстников к современной музыкальной культуре.

Глава I. История появления постановки «Лебединое озеро» в Китае

Пожалуй, нет в мире более известного балета, чем лебединое озеро Чайковского. Существуют разнообразные постановки - от академичных до экстравагантных. Кажется, что сказать новое слово в интерпретации этой музыки практически невозможно. Однако в XXI веке появилась еще одна постановка Лебединого озера.

«Россия славится своим балетом. И поэтому, когда к нам привозят свои «озера» иностранцы, то ничего, кроме сдержанной улыбки и скромных аплодисментов от отечественных балетоманов, не получают. 17 марта на сцене Кремлевского дворца можно будет увидеть китайскую версию балета Петра Ильича Чайковского. Впрочем, назвать это зрелище балетом в чистом виде никак нельзя. Это эклектика цирка и классического танца. Если вы приверженец чистой классики, это не для вас. А вот если легко принимаете эксперименты, китайское «Лебединое озеро» придется вам по душе», - так писала «Комсомольская правда» 16 марта 2006 года.

Так же как город Шанхай родился от слияния двух культур - восточной и западной – китайский шоу-балет «Лебединое озеро» родился из музыки великого русского композитора и виртуозного мастерства шанхайских артистов. Китайская постановка – это торжество циркового искусства, грациозно совмещенная с балетом. Первый в мире акробатический балет «Лебединое озеро» - выдающийся, уникальный, великолепный и не имеет себе равного.

А начался он с легенды циркового искусства. Несколько лет назад (в 2002 году) на 26 международном цирковом фестивале в Монте-Карло два одаренных китайских акробата - супружеская пара Вей Баохуа и Ву Женгдан - исполнили номер «Восточный лебедь», созданный на основе па-де-де из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского и завоевали высшую награду в мире цирка - «Золотого Клоуна». Артисты получили Гран-При из

рук принца Ренье. Тысячи зрителей по достоинству оценили филигранное мастерство китайских артистов. Это и стало началом легенды.

Выступление уникальной пары увидел знаменитый директор акробатической труппы Нинг Фугенг. За свою долгую артистическую карьеру Нинг постиг многие секреты цирка. Он начал изучать акробатику с пяти лет и посвятил этому делу пятьдесят лет из своей жизни. Путешествуя по странам и континентам, он изучил все виды иллюзии, магии, трюкачества, а также освоил науку управления человеческим телом.

Наблюдая самые разнообразные выступления, Нинг пришел к необычной идее - соединить воедино несоединимые вещи, чтобы создать принципиально новое явление. Почему бы не сделать чудо: скрестить классический русский балет с китайским цирком, используя уникальные акробатические номера, совершенно новую хореографию и световой дизайн? Почему бы не создать оригинальное китайское «Лебединое озеро»?

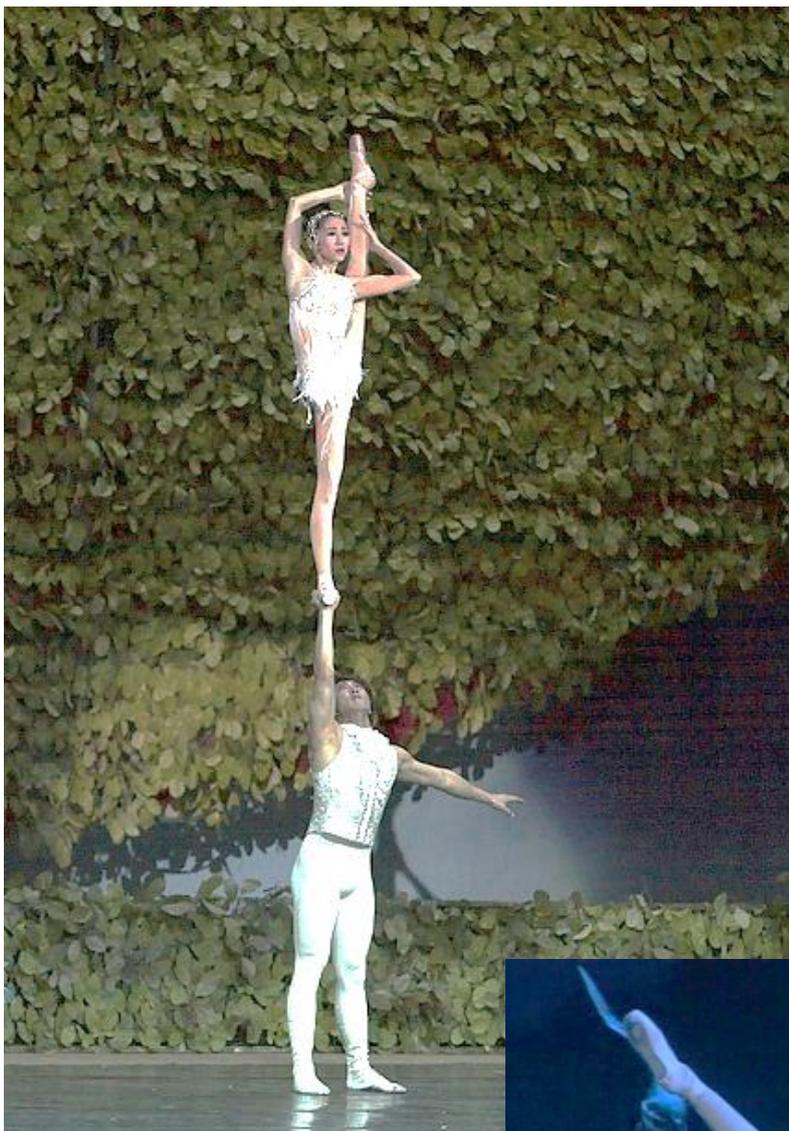
Репетиции шоу длились три года, китайская акробатическая труппа «Гуангдунг» (Guangdong) оттачивала каждый трюк, каждое движение. Более пяти миллионов долларов были вложены в создание этого шоу, более трехсот костюмов с использованием уникальных китайских тканей было создано специально для этого балета. Фантастические декорации китайского «Лебединого озера» на гастрольные спектакли доставляли в семи огромных морских контейнерах. Артисты совершили мировое турне и покорили зрителей своим мастерством и оригинальностью воплощения музыки П.И.Чайковского.

Глава II. Лебединое озеро по-китайски

Сочетание классического сюжета, великой музыки, неожиданной хореографии с цирковой виртуозностью - все это и есть "Лебединое озеро" по-китайски.

Балет – красивое искусство, но оно традиционно для запада, а для Китая традиционна акробатика. У китайских акробатических шоу обычно нет сюжета: они состоят из отдельных номеров. Но постановка китайского «Лебединого озера» состоит из десяти последовательных эпизодов, рассказывающих знаменитую историю «Лебединого озера». Эта версия «Лебединого озера» продемонстрировала всему миру, что балет в Китае больше, чем балет. Это самый красивый цирк и самый опасный балет.

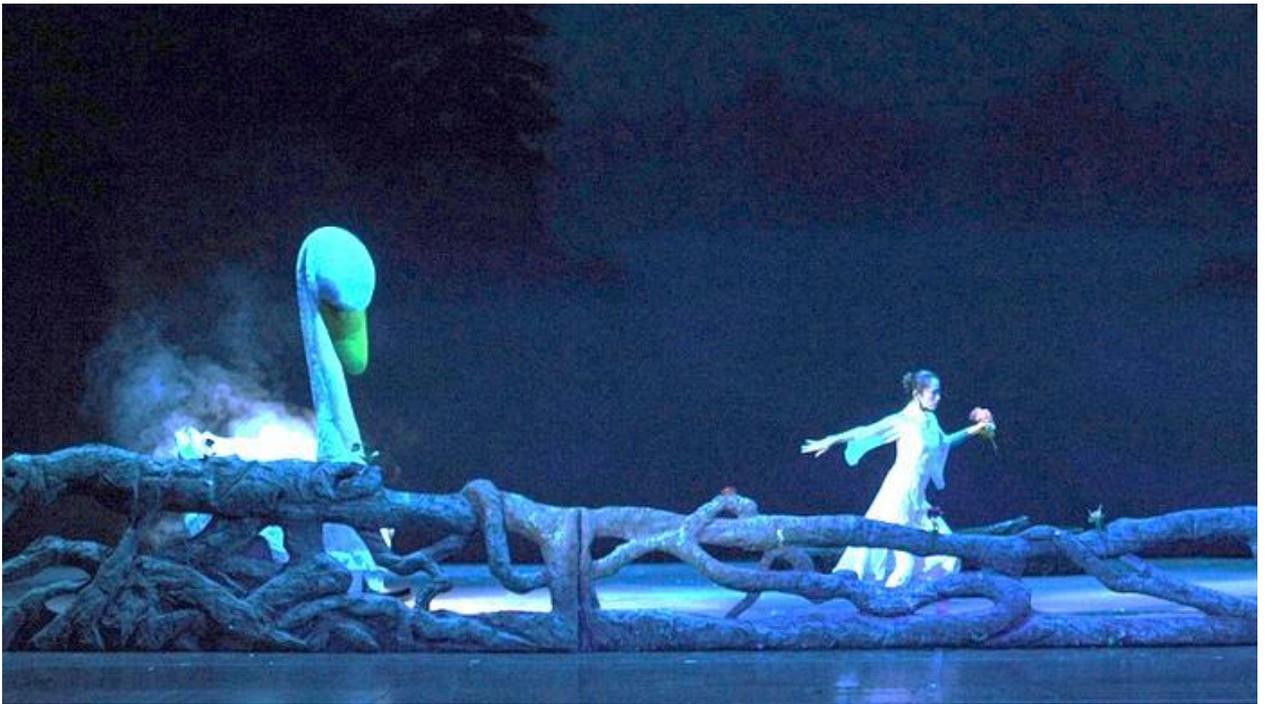
При создании спектакля перед постановщиками встало много проблем: как на основе музыки Чайковского сделать акробатическую постановку?

Как научить акробатов драматической игре, сделать их актерами, передающими чувства и эмоции, а не только выполняющими трюки?

Хореографу Чжао Минг удалось соединить воедино русский классический балет, музыку, развитие сюжета и древнюю китайскую

акробатику. Шоу, поставленное хореографом Чжао Минг, превратилось в яркую, по-восточному терпкую, красочную историю о борьбе Добра со Злом.

Начало представления погружает нас в таинство, в древнюю легенду. Огромный двухметровый лебедь величаво выплывает на сцену. В голубом призрачном свете - фантастическое озеро из дыма. Здесь живут персонажи балета Чайковского.

Русский балет приобрел неожиданный азиатский колорит. Сюжет спектакля остается фантастической историей любви между принцем и девушкой-Лебедем, музыка – великой музыкой П.И.Чайковского, хорошо исполненной оркестром, но происходит история уже не в Европе, а в Китае. Одетта зовется принцессой Востока, а Зигфрид – принцем Запада. В спектакле черный ястреб-царь – Злой гений, колдовской силой превратив добрую девушку-красавицу в лебедя, похитил ее. Принц Запада во сне узнал о несчастной участи девушки и, преодолев пустыню и океан, прибыл в таинственную и древнюю восточную страну с красивыми танцами, одеждами, соблазнами.

Проходя разные страны, Принц встречает все прелести Востока, каждая страна встречает его героями в народных костюмах, которые выступают с акробатическими номерами, отличающимися национальным колоритом. Они выполняют немыслимые прыжки и сальто между мачтами корабля, ногами жонглируют волшебной лампой из сказок «Тысячи и одной ночи», ставят

древние египетские и тайландские цирковые номера, а также показывают классические китайские акробатические упражнения – ходьбу на ходулях, жонглирование ножами и этюд с соломенными шляпами.

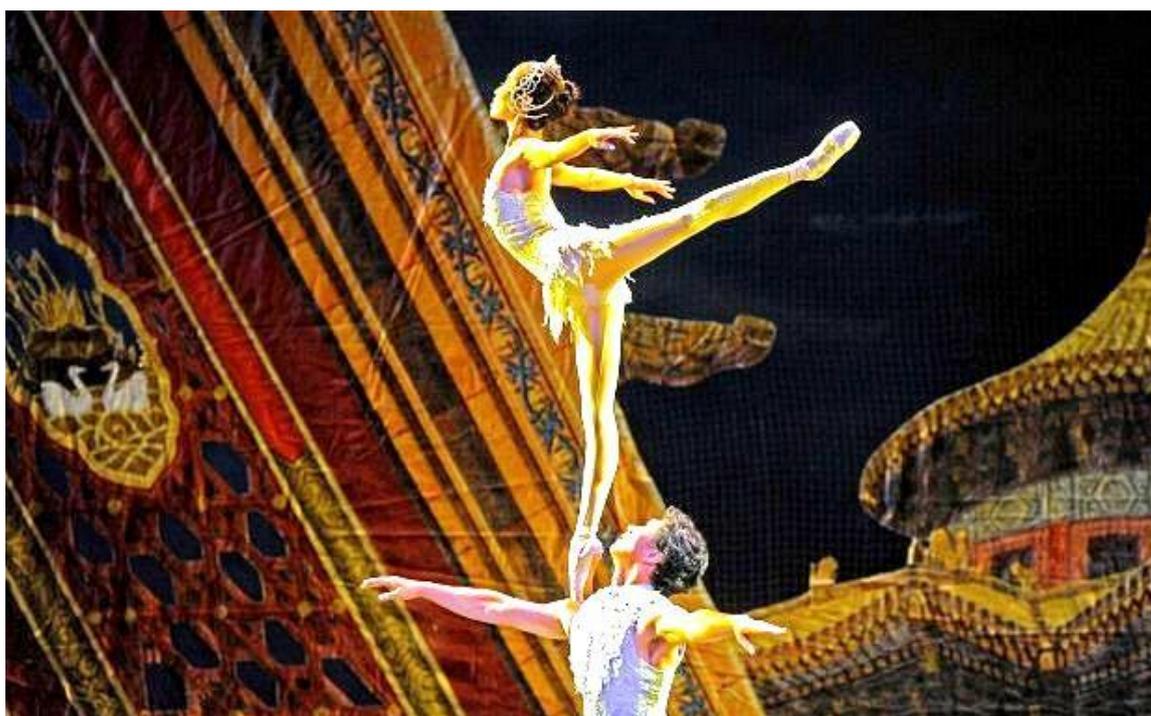
Артисты крутят фуэте внутри огромных колес, которые одновременно с этим вращаются на полу.

Знаменитый танец маленьких лебедей превратился в задорный танец маленьких зеленых лягушат. Причем исполняют его не на ногах, а на руках. По мнению постановщиков спектакля, такая интерпретация танца наиболее интересна.

Претерпев всевозможные страдания и лишения, Принц одержал победу над черным ястребом-царем и нашел свою любимую... Китайская Одетта танцует на голове, плече, вытянутой руке китайского принца Зигфрида. Классическое действие доведено здесь до смертельной опасности.

Китайские танцоры виртуозно выходят за пределы возможностей человека, изменяя наши представления о классическом балете, да и цирке тоже. Они создают шоу непредсказуемости, но невероятные акробатические трюки не мешают развиваться сюжету.

Во время балета некоторые трюки выполняются со страховки. Несколько раз на репетициях исполнительница главной роли Вэй падала с высоты трех с половиной метров. Большинство представленных в спектакле акробатических номеров китайского цирка получили более 20 золотых призов на международных конкурсах.

Особо надо сказать, сколько труда и усилий вложили в спектакль исполнители главных ролей У Чжэндань и Вэй Баохуа (Ву Женгдан и Вей Баохуа). Они партнеры на сцене и любящие супруги в жизни. Перед ними стояла, казалось, невыполнимая задача – совместить несовместимое. Но мягкое лирическое дарование и вдумчивость этих талантливых артистов помогли им очень точно подойти к внутреннему миру музыки Чайковского, оставшись верными традициям циркового искусства.

«Путь от более чем 6-минутного номера до двухчасового спектакля – очень трудный, но весьма значительный для нас», – сказала У Чжэндань. Их смелый почин до сих пор кажется ей самой каким-то немыслимым. Она рассказывает: в их прежнем номере четыре из всех шести с половиной минут представления были посвящены акробатическим трюкам, а сейчас они представляют зрителям двухчасовой спектакль как с акробатическими, так и с многочисленными балетными элементами. Это мечта деятелей циркового искусства Китая нескольких поколений.

В результате бесчисленных тренировок, когда У Чжэндань выполняла упражнения, стоя на пуантах на плечах, руках и голове Вэй Баохуа, на этих местах у ее партнера появились заметные вмятины и образовались толстые черные мозоли. Каждый раз У Чжэндань, ориентируясь по этим своеобразным черным меткам, может точно поставить кончик ноги на нужное место тела партнера.

«Любая неосторожность в движениях приведет к травме, либо у меня, либо у него. Кроме того, если ошибемся, тот из нас, кто страхует партнера, сам получит рану. В связи с тем, что муж является человеком с чувством большой ответственности (он буквальная моя опора), мне, к счастью, не пришлось страдать от серьезных травм, а из-за меня он получил много ранений», – отметила У Чжэндань.

С началом процесса репетиций спектакля у молодой супружеской пары появилось новое увлечение – коллекционировать балетные видеоматериалы. Они нашли видеозаписи более чем с 10 постановочными вариантами «Лебединого озера» и смотрели их неоднократно. «Даже во сне я слышу музыку этого балета. В цирковом представлении артист, допустивший ошибку, может попытаться повторить еще раз элемент, но в спектакле каждое движение должно быть единственно удачным, промах не

допускается, потому что музыкальное сопровождение не может повториться еще раз», – сказал Вэй Баохуа.

Исполняя этот классический и новаторский спектакль «Лебединое озеро», молодые артисты углубили свое познание любви и жизни, вечной и вечно новой.

Труппа акробатов из Гуанчжоу придала новое звучание классической истории любви, добавив в нее китайский колорит. Смешение культур пронизывает все шоу: даже в финале постановки, когда любовь, в конце концов, торжествует, и принц и принцесса-лебедь женятся в свете китайских фонарей: вместо того, чтобы в танце упасть в объятия принца, принцесса, превращенная в белого лебедя, замирает в арабеске на голове своего возлюбленного.

Глава III. Несколько слов о костюмах

Безусловно, акробатика и балет – совершенно разные формы сценического искусства. И это создавало авторам спектакля определенные трудности. Акробаты в цирке, демонстрирующие невероятные физические возможности, обычно имеют крепкое телосложение и невысокий рост, а балерины и танцоры в классическом балете, как правило, высокие и стройные. Поэтому было очень сложно решить вопрос, какие балетные костюмы использовать для акробатов, чтобы скрыть такое несоответствие внешних данных привычным балетным стандартам.

Костюмы всех персонажей в спектакле сочетают в себе как классические, национальные элементы одежды, так и оригинальные, современные стили. Художник по костюмам Ли Жуйдин и дизайнеры создали для 28 артисток, исполняющих партии девушек-птиц, костюмы с классическими юбками-пачками и тугими корсетами. По художественному решению артистки танцуют на роликах и их головы украшены плюмажем из перьев длиной в 45 см. Благодаря всем этим приемам девушки на сцене кажутся зрителям более высокими и элегантными. Эти движущиеся по сцене лебеди напоминают плывущие нежные цветы лилии.

Костюмы примы Ву Женгдан отличаются от костюмов других исполнителей и меняются в соответствии с развитием действия. В финале спектакля, когда торжествует любовь и добро побеждает зло, принц появляется в классическом костюме европейского балетного стиля, а девушка-Лебедь – в длинном платье-ципао ярко-красного цвета, типичном наряде китайских невест в день свадьбы.

Бутафоры также сделали нововведение в спектакль: они протянули через сцену невидимый канат, при помощи которого артисты двигаются горизонтально и выполняют сальто высокой сложности в воздухе на протяжении 20м, а в мировой практике максимальная длина горизонтального движения артистов с помощью подобного каната составляет около 8 м.

В кульминационный момент спектакля девушка-Лебедь танцует в воздухе под прекрасную музыку. Под ней озеро, по которому проходит едва заметная рябь, на берегах озера зелень, а вдали леса, окутанные туманом.

Когда черный ястреб-царь, олицетворение зла, побежден принцем, на зеленых берегах озера одновременно расцветают 3600 ярко-красных роз – вся сцена превращается в море цветов.

В техническом плане это был очень сложный прием. С помощью светотехники и искусственного тумана художникам по сценическому оформлению удалось воспроизвести реальный и естественный процесс распускания цветов.

Заключение

Китайскими артистами создано принципиально новое явление – сплав несоединимых, казалось бы, жанров – русского балета и китайского цирка. В «полнометражном» спектакле «Лебединое озеро» использована совершенно новая хореография, необычные декорации и световой дизайн.

Синтез акробатики, балета и иллюзионизма, классическая музыка и сказочный сюжет, оригинальное сценическое оформление и многокрасочные костюмы – все это отличает балетно-акробатический спектакль «Лебединое озеро» от других музыкально-сценических премьер.

Эта новая балетно-акробатическая версия «Лебединого озера» не только демонстрирует вершину акробатического искусства, но и славит неповторимую красоту балета. Идеальное сочетание акробатики и балета. Здесь хореография древнего китайского цирка впервые открыла для себя и перевела на свой язык чудесную лирику произведения Чайковского. Хореограф свел воедино русский классический балет и древнюю китайскую акробатику.

Премьера спектакля состоялась в марте 2005 года в Шанхае. И зрители и пресса очень высоко оценили этот спектакль. Вместо 10 спектаклей было сыграно 21 и каждый раз перед кассами стояли толпы желающих попасть в зал.

После премьеры в Китае заявки на гастроли этого уникального в своем роде зрелища подали несколько десятков стран, но хореограф Жао Минг заявил, что первой страной его должна увидеть родина композитора Чайковского.

Уже через год этот спектакль совершил фантастическое турне. Шанхайская труппа отправилась на родину композитора – в Россию и показали спектакль в Московском Кремлевском дворце. Премьера прошла так успешно, что балет пригласили в Германию, Австрию, Францию....

С данным проектом труппа гастролировала более чем в 60 странах мира, выступала на саммитах глав правительств, ее спектакли видели 40 президентов разных стран мира, в том числе России и США.

Везде и простые зрители и профессионалы восклицали: «Это невероятно!». Критики недоумевают: что же это за жанр такой? Одни в восторге, другие возмущаются вольным обращением с постановкой сюжета. Это не балет!

Авторы постановки и не называют свой спектакль балетом – это акробатическое лебединое озеро и фантастическое шоу. И к музыке П.И.Чайковского относятся более чем бережно.

Самый прекрасный цирк и самый прекрасный балет. Пожалуй, точнее сказать невозможно. Самый опасный балет, самый красивый цирк.

Использованные источники:

1. Янин Г. Акробатическое лебединое озеро/ Абсолютный слух. Телеканал «Культура».
2. Феноменальное шоу ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО на музыку П. И. Чайковского - Акробатический балет из Шанхая. <https://www.liveinternet.ru/users/vodolei/post345562233/>
3. Китайское «Лебединое озеро» возвращается в Москву!
<http://ruafisha.ru/538-kitajskoe-lebedinoe-ozero>
4. <http://laykni.com/chinese-state-circus-swan-lake/>
5. https://www.culture.ru/s/lebedinoe_ozero/