

Позняк Н. Г., студент 220э группы
Научный руководитель – Бодунова И. И,
кандидат культурологии, доцент

ПРИМЫ РУССКОГО БАЛЕТА НАЧАЛА XXI ВЕКА ДИАНА ВИШНЕВА И УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА: ЖИЗНЬ В ТЕАТРЕ И ВНЕ

Русский балет всегда вызывал восхищение и занимал в мировой культуре особое место. В конце XIX века произошел рассвет русской школы и творчества русских балерин таких как: Анна Павлова, Тамара Карсавина, Любовь Егорова и т.д. В истории балетного искусства XXI века останутся имена выдающихся и неповторимых прим-балерин Дианы Вишневой и Ульяны Лопаткиной.

Диана Викторовна Вишнева родилась в 1976 году в Ленинграде, окончила Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой (педагог Л.В. Ковалева). Европейская слава пришла к Вишневой раньше, чем на родине. Ученицей седьмого класса Академии, она завоевала Grand prix на престижном конкурсе «Приз Лозанны». Вишнева исполняла номер, поставленный И. Бельским специально для лозаннского выступления, «Монолог Кармен» на музыку Бизе – Щедрина.

Вишнева – одна из самых крупных личностей балетного театра, с равным талантом реализовавшая себя в разной хореографии. Балетовед Б. Илларионов пишет: «Современность Вишневой в творческой и личной свободе, раскрепощенности – свойствах, немислимых прежде. Оттого так заразительно все, что делает Диана на сцене» [1, с. 249 – 252].

Диана Вишнева стала одной из первых русских балерин, которая смогла соединить статус прима-балерины сразу в двух театрах: Мариинском и Американском театре балета. За тринадцать сезонов в труппе Кевина Маккензи Вишнева станцевала в восемнадцати спектаклях выдающихся хореографов современности и исполнила главные партии в балетах «Сильвия», «The dream» и *Thaïs Pas de deux* (хореография Фредерика

Аштона), «На Днепре», «Девятая симфония», «Спящая красавица» (хореография Алексея Ратманского), «Дама с камелиями» (хореография Джона Ноймайера) и «Онегин» (хореография Джона Кранко). А ее партнерами были ведущие солисты театра – Дэвид Холберг, Герман Корнехо, Анхель Корелла и Марсело Гомес.

Талант классической балерины Дианы Вишневой многогранен. Диана Вишнева никогда не торопится, не выносит на публику недоделанных работ, каждая роль становится событием, ей подвластна хореография от классики до модерна. В ее исполнении достигает совершенства лексика современного танца, не смотря на угловатые позы и резкие движения. Мы это видим в балете «Лабиринт» (музыка Дж. К. Менотти, хореография М. Грэм), балете «Парк» (музыка Моцарта, хореография А. Прельжокажа).

Диана Вишнева стала одной из первых балерин, попробовавших себя в новом жанре – Art & Dance Performance, сочетающим танец, музыку, современное искусство и революционные цифровые технологии, которые раньше не использовались на сцене. Международную известность получил проект с участием Вишневой под названием «Новая работа Эдуарда Лока» канадской труппы «La La La Human Steps». Хореография Лока требует особой подготовки, поскольку отличается своеобразной комбинацией танцевальных элементов и невероятной скоростью их исполнения. «Подвиг Дианы Вишневой, отважившейся нырнуть в этот адронный коллайдер, вызывает почтение своим художественным бескорытием» [1, с. 251].

Характеризуя творчество талантливой балерины Дианы Вишневой, нельзя не сказать о ее социальной позиции в системе социальных, общественных и межличностных отношений.

Диана Вишнева проводит большую работу по включению российского современного танца в мировой танцевальный контекст. В 2010 году ее усилиями был учрежден «Фонд содействия развитию балетного искусства». При фонде организована онлайн-платформа «Live Context. Diana Vishneva»,

знакомящая зрителей всего мира с лучшими достижениями в области современного танца.

В 2013 году Диана Вишнева основала ежегодный международный фестиваль современной хореографии «Context. Diana Vishneva». Фестиваль задумывался как креативная международная площадка, экспериментальная платформа для молодых талантливых хореографов и танцовщиков. Являясь идейным вдохновителем проекта, Диана Вишнева приглашает ведущие мировые хореографические коллективы, знакомит с молодыми талантливыми российскими хореографами, устраивает творческие встречи, воркшопы, мастер-классы и тематические кинопоказы [2].

Диана Вишнева является Народной артисткой России и лауреатом Государственной премии. Среди ее наград и премий четыре «Золотые маски», приз «Benois de la danse», премия «Божественная», «Золотой софит», приз «Душа танца» в номинации «Королева танца», «Балерина десятилетия», приз лучшей танцовщице Европы и многие другие.

Диана Вишнева, обладая неповторимым своеобразием интерпретации ролей и артистизмом, пробует себя и в кино. В 2010 году она снялась в короткометражном фильме Р. Хамдамова «Бриллианты». Вскоре выходит фильм «Слепок» – кросс-медийный проект А. Сильвестрова, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. В главной роли Диана Вишнева, главная тема – тело человека в многообразии пластических форм [2].

В 2019 году хореограф А. Кононов представил проект «Действующие лица: Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина», в котором зрители увидели в новом амплуа драматических актрис, двух звезд русского балета: грациозную лебедь и богиню ветра.

Народная артистка, прима Мариинского театра (1995 – 2017) Ульяна Лопаткина является лауреатом Государственной премии, премии правительства РФ, премии «Золотая Маска», премии лондонских критиков «Evening Standard».

Ульяна Вячеславовна Лопаткина родилась в Керчи, окончила Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой, где училась у легендарной балерины Н. М. Дудинской. В 1995 году балерина стала примой Мариинского театра.

«Душой исполненный полет» – эти пушкинские слова до сих пор остаются непревзойденным поэтическим портретом классического танца. Танец же творят конкретные исполнители, а им для создания образа, рожденного гением Пушкина, мало одной лишь одухотворенности. Полет души ассоциируется с особым танцем – танцем, всецело захватывающим пространство. Здесь нужны масштабность, размах, кантилена движений, значительность жеста. Именно такие качества числятся среди главных достоинств Лопаткиной [3, с. 3].

Лопаткиной особо удавались героини с двойственной природой: Одетта – Одиллия, Жизель-девушка и Жизель-виллиса, Никия-баядерка и Никия-тень. Каждая ипостась образа высвечена своими красками. В спектаклях с этой балериной нет мелодраматизма. Таким образом, артистка дает собственное понимание укоренившейся редакции, не требуя переделки и новомодных реконструкций.

Лопаткина принадлежит к числу тех, кто доказал право на собственную интерпретацию сочинений Дж. Баланчина. Балерина убедила, что мягкость ее рук, завораживающая кантилена движений, выразительность замирающих поз, игра корпуса прекрасно сочетаются с эстетикой Баланчина. Балеты Баланчина в исполнении Лопаткиной обрели особое звучание: артистка будто создана для того, чтобы передать неоднозначность хореографии великого балетмейстера, заявить свое прочтение новой лексики танца.

Суетное время отражается даже в балете, где в моде скорость, прыжки, вращения. На этом фоне еще рельефнее смотрятся достоинства Лопаткиной: торжественная певучесть движений, патетика страстей,

владение масштабным танцем, парадной манерой. Балерина имеет особый шарм: не боится быть величественной, явить шик примы [1, с. 248].

Джон Ноймайер поставил для Ульяны Лопаткиной номер «Павлова и Чекетти», вдохновившись петербургским балетом 1900-х годов. Этот номер – ода классическому экзерсису. Зритель увидел балерину нового времени, которая чистотой позировок и неспешностью исполнения напоминает о старой петербургской школе балета начала XX века.

Лопаткина – одна из самых известных балерин современности. О ней говорили как о преемнице Майи Плисецкой, а на Западе считали «главным русским лебедем». Ее по праву называют национальным достоянием России. Она – настоящий эталон большого балетного стиля.

Важной частью жизни балерины является благотворительность. Она несколько лет принимала участие в проекте «Рождественская ярмарка», где политики, звезды искусства и шоу-бизнеса под присмотром профессиональных художников создавали картины, а затем реализовывали их с аукциона в пользу больных детей.

Можно с уверенностью сказать, что Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина уникальные балерины своего времени. Каждая из них хороша по-своему, каждую, зритель любит своей собственной любовью. В этом можно убедиться, прочитав статьи, журналы, газеты, книги. Эти балерины войдут в историю русского балета, за свою уникальность, неповторимость и страсть к своей работе и развитию хореографического искусства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абызова, Л. И. История хореографического искусства: Отечественный балет XX – начала XXI века: учебное пособие / Л. И. Абызова – СПб. : Композитор, 2012. – 304 с.

2. Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dianavishneva.com/bio>. – Дата доступа: 03.03.2021.

3. Абызова, Л. И. Ульяна Лопаткина душа танца или танец души?
/ Л. И. Абызова // Балет. – 2004. – № 2 – С. 3 – 5.

Прокопенко Д. С., студент 220с группы
Научный руководитель – Чурко Ю. М.,
доктор искусствоведения, профессор

ОБРАЗ КИТАЯ В СОВЕТСКОМ БАЛЕТЕ «КРАСНЫЙ МАК» Р. ГЛИЭРА

Премьера балета «Красный мак» Р. Глиэра состоялась 14 июня 1927 г. в Большом театре СССР в постановке Л. Лащилина и В. Тихомирова. Это был первый полноценный балетный спектакль «на революционную тему». Общая работа художника-сценографа, балетмейстера и композитора с помощью выразительных средств — костюмов артистов, декораций спектакля, хореографии и музыки создала в балете определенный художественный образ Китая. Творчески воссозданный с помощью различных выразительных средств образ Китая предстает перед зрителем в виде борьбы двух противоположных миров — старого устаревающего Китая и современного индустриального.

Вспоминая работу над балетом «Красный мак», В. Тихомиров писал: «Мне хотелось, не выходя из рамок либретто, воссоздать черты старого, уходящего Китая с его многотысячелетней культурой. Мне хотелось пойти от рассказов Ляо Чжая, воссоздать все то, что я читал о Китае, все то, что я видел. Меня вдохновляли старинные вышитые ткани, древняя бронза, вазы, деревянная резьба. Дальнему Востоку свойственна причудливая вычурность, фантастичность, необыкновенные зигзаги воображения» [2, с. 172].

Художественный образ Китая и ранее появлялся в театральных постановках, но у большей части советских зрителей представление о китайской культуре было довольно смутным. Новый балет «Красный мак»