

- Man-Who-Wrote-Lord-of-the-Flies-by-John-Carey-review.html (дата обращения: 10.01.2014).
10. *Dwight G.* A Talent for Writing, and Falling Into Things [Electronic resource]. Mode of access: www.nytimes.com (дата обращения: 19.01.2014).
11. *Haffenden J.* Novelists in Interview. London ; New York : Methuen, 1985. 320 p.
12. *Golding W.* A Moving Target. London : Faber & Faber, 1982. 278 p.
13. *Golding, William* // Educational Paperback Association [Electronic resource]. Mode of access: <http://web.archive.org/web/20101006042133/http://www.edupaperback.org/showauth.cfm?authid=92> (дата обращения: 5.01.2014).

В. А. Игнатенко, Е. С. Седова
 Научный руководитель: Е. С. Седова,
 кандидат филологических наук, доцент (ЧГПУ)

НОВЕЛЛА П. МЕРИМЕ «КАРМЕН» В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАТСА ЭКА: К ВОПРОСУ О СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ

Новелла П. Мериме «Кармен» по праву является классикой мировой литературы. В произведении показана история страсти. По словам П. Вайля, «Кармен вписалась в поток жизни: в том числе, в первую очередь – нашей. Любой жизни. Дух неотвратимо губительных страстей – смерти и свободы ...разнесла по свету центробежная сила любви» [1, с. 208]. Отсюда популярность и востребованность шедевра П. Мериме в разных видах искусства – опере, балете, кинематографе, живописи, скульптуре и т. д. Лидирующие позиции среди искусств занимают балет и опера. Наиболее интересным в плане исследования для нас является балет «Кармен» Матса Эка, поставленный в 1994 г. труппой Cullbergbaletten в Стокгольме.

Матс Эк (Mats Ek, род. 18 апреля 1945 г.) – крупнейший шведский хореограф и одна из культовых фигур балетного театра конца XX в. Девиз хореографа: «Гротеск – вот мой путь к прекрасному». Все его постановки созданы на основе великих балетов XIX в. М. Эк предложил абсолютно самостоятельные версии «Лебединого озера» (1987), «Спящей красавицы» (1996), «Кармен» (1992), «Жизели» (1982). Во всех работах хореографа прослеживается необычность интерпретации, сложность характеров, практическое отсутствие пуант, новизна костюмов, а главное – смешение стилей. Эк намеренно отдаляется от классического балета. Более того, он пытается создать карикатуру на него. Отсюда наравне с классическими па в его балете всегда представлены движения модерна, современного танца – все это соединяется как-то шуточно, ненавязчиво, но, тем не менее, очень глубоко.

«Кармен» М. Эка была представлена на суд зрителей в 1992 г. в Швеции. Хореограф в своей постановке ориентировался на два источника: новеллу П. Мериме «Кармен» и одноименную оперу Ж. Бизе (1875). Новаторство Эка заключается в том, что он комбинирует различные части новеллы, меняет характеры героев, делая балет необычным и непохожим на предыдущие постановки. Например, постановка Эка начинается с казни Хосе, которая неожиданно сменяется ликованием толпы перед табачной фабрикой, где участвует и Хосе. Также в начальных сценах показан скандал между Кармен и ее мужем, который, отметим, появляется у Мериме лишь в середине повествования. И только после этих сцен мы видим Хосе в армии. Музыка Ж. Бизе, использованная в современной обработке, несколько меняет восприятие зрителей, когда чередуется классический балет с новыми направлениями танца.

Поясним, что классическое представление балета – это выворотность, положение рук (I, II, III), положение стоп (I, II, III, IV, V), вытянутость стоп, арабески, туры, батманы, шене, шоссе; разнообразные па, па-де-де, па-де-труа и т. д. Многие из этих элементов классического танца представлены в балете Эка «Кармен». Главная героиня исполняет тур лан (медленный поворот на одной ноге в больших позах), па де ша (прыжок с подгибанием ног), аттитюд и арабеск (одинаковые позы: опорная нога выпрямлена, рабочая нога поднята на 45, 90, 120 градусов с вытянутым или согнутым коленом). Таким образом, в постановке Эка мы видим отображение черт классического балета.

Самобытность, необычность постановки шведского хореографа состоит в смешении стилей. Так, представление модерна в балете заключается в следующем: положение стоп flex (сокращенная стопа), contraction – сжатие, уменьшение объема корпуса и округление позвоночника начинается в центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, выполняется на выдохе, corkscrew turn – «штопорные» повороты, при которых исполнитель повышает или понижает уровень вращения, body roll – группа наклонов торса, связанная с поочередным перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной плоскости (синоним «волна»), bounce – трамплинное покачивание вверх-вниз, в основном происходит либо за счет сгибания и разгибания коленей, либо пульсирующими наклонами торса, glissade – партерный скользящий прыжок без отрыва от пола с продвижением вправо-влево или вперед-назад, swing – раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в особом джазовом ритме, shimmi – спиральное, закручивающееся движение вправо и влево и другие.

Итак, мы наблюдаем пластику и технику, отличную от классического балета. Происходит своеобразное слияние, синтез стилей. Эк использует качественное и необычное соединение классики и модерна. Эkleктизм позволяет нестандартно взглянуть на классическую постановку, в которой

видны авторская насмешка, юмор, страсть, гнев, любовь – все это выявляется через странные танцевальные комбинации.

Кроме того, М. Эк вносит изменения в центральные образы балета. Обратимся к главной героине. Анна Лагуна исполняет партию Кармен. Сама танцовщица своенравна, харизматична, точна и артистична в технике исполнения танца. Новый образ Кармен она передает ярко и точно: технично и артистично изображена похотливость, игривость и пылкость Кармен. М. Эк представил свою Кармен иной, в отличие от ее литературного образа в новелле П. Мериме, где она, как хамелеон, меняет свое поведение в соответствии с ситуацией. Кармен в интерпретации Мериме непостоянна, она постоянно играет, ее поведение и манеры рассчитаны на эффект: «Она накинула ее (мантилью) на голову так, что был виден только один ее большой глаз, и пошла за моими людьми, кроткая, как овечка» [2, с. 165]. Сравнение Кармен с овечкой показывают наигранную кротость героини, ее ложное смирение. На самом деле Кармен желала сбежать. Другие примеры: «Она шла, поводя бедрами, как молодая кобылица кордовского завода» [2, с. 163] (желание очаровать, привлечь внимание мужчин); «Она, следуя обычаю женщин и кошек, которые не идут, когда их зовут, и приходят, когда их не звали, остановилась передо мной и заговорила» [2, с. 163] (свободолюбие и независимость Кармен в нужных ей ситуациях превращаются в покорность и мягкость). Жизненный принцип героини Мериме – «Свободной родилась, свободной и умру!» [2, с. 193]. Так, акцентируется изменчивость в ее поступках (она привлекает Хосе, затем якобы бросает ему вызов, в конце и вовсе отрекается от любви к нему), свободолюбие (идет на смерть) и обольстительность роковой женщины (завораживающая внешность, энергетика, игривые взгляды, призывные движения, страстные слова). Таким мы видим образ Кармен в новелле глазами Хосе: «На ней была очень короткая красная юбка, позволявшая видеть белые шелковые чулки, довольно дырявые, и хорошенькие туфельки красного сафьяна, привязанные лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, чтобы видны были плечи и большой букет акации, заткнутый за вырез сорочки. В зубах у нее тоже был цветок акации, и она шла, поводя бедрами, как молодая кобылица кордовского завода. У меня на родине при виде женщины в таком наряде люди бы крестились. В Севилье же всякий отпускал ей какой-нибудь бойкий комплимент по поводу ее внешности; она каждому отвечала, строя глазки и подбочась, бесстыдная, как только может быть цыганка. Сперва она мне не понравилась, и я снова принялся за работу; но она, следуя обычаю женщин и кошек, которые не идут, когда их зовут, и приходят, когда их не звали, остановилась передо мной и заговорила» [2, с. 163]. Хосе не привык видеть женщин в столь откровенной одежде и с такими свободными нравами, но такое распущенное поведение Кармен и ее необыкновенной красоты внешность

прельстили Хосе. Красный цвет в ее наряде символизируют страсть, огонь (такой и нрав цыганки Кармен); букет акации, украшающий вырез сорочки – символ привлечения внимания к своей внешности. Кармен знает о силе своей красоты, подчеркивает это и пользуется этим для удовлетворения собственных желаний, а также в качестве развлечения. Притягательность Кармен имеет огромную силу, которая оказывается губительной: судьба ее роми или Хосе являются тому подтверждением.

Образ Кармен в балете Эка совершенно иной. Во-первых, как уже отмечалось, хореограф создает словно пародию на существующий классический балет. Объектом его пародии является классическая хореографическая постановка с ее четкой танцевальной структурой и рисунком действий. Эк отрицает каноны классики. Для его постановок эти границы малы и скупы. Философия Эка такова, что его постановки – это не переложение одного художественного произведения на другое, а переосмысление сути основы, переразложение композиции, героев, характеров и гиперболизация всех составляющих произведения, чтобы утрировать и показать на поверхности конфликт и внутренний мир героев.

Во-вторых, у хореографа свое видение образа роковой цыганки. Немалую роль в определении образа сыграла исполнительница Анна Лагуна. Черты ее лица и техника исполнения создали яркий и неповторимый образ Кармен. По признанию самого Эка, «Кармен является женщиной “мужского типа”, так как ведет себя, как мужчина» [3]. Это суждение хореографа является ключевым при интерпретации его постановки в целом и образа главной героини в частности. Действительно, в балете Кармен ведет себя как мужчина: она курит сигару (при первом своем появлении, при встрече с Тореадором, и даже во время гибели), ругается и даже дерется с мужчинами, ведет себя крайне вызывающе.

Развратность Кармен и разность ее чувств к Хосе и Тореадору представлены эпизодами с платками. В случае с Хосе Кармен достает красный платок, символизирующий страсть, из рубашки героя; в сцене с Тореадором – из брюк. Так Эк пытается передать характер героини: она пользуется дурной славой, она развратна, дерзка, но с очень глубокой и противоречивой душевной организацией. Из этого эпизода мы можем понять, что Кармен любит Хосе как юношу, как красоту, чувство, молодость и страсть, а ее отношение к Тореадору – отношение к сильному мужчине, их отношения подобны битве двух гордых и независимых людей.

Таким образом, отличие Кармен П. Мериме от Кармен в интерпретации М. Эка заключено в переосмыслении шведским хореографом характера героини и гиперболизации некоторых ее черт характера. В балете Кармен еще более лживая, распущенная, а также мужеподобная и даже резкая. С героиней новеллы П. Мериме ее объединяет свободолюбие и изменчивость, игровое поведение, некое хамелеонство.

Образ Хосе также не менее интересен, чем образ Кармен. Его партию исполняет Марк Хван. Эк говорит о своем герое, что «он, наоборот, больше похож на женщину, которая хочет построить домашний очаг и носить обручальное кольцо» [3]. Таким образом, Кармен и Хосе в трактовке хореографа меняются местами: мужественная Кармен и женоподобный Хосе. Хосе – ведомый человек, подчиняющийся своему чувству. Кармен выгадала ему любовь и жизнь с собой, поэтому Хосе не может отказаться от того, что ему предсказано. Заигрывая с ним, Кармен берет его руку и видит в линии жизни Хосе себя. В опере Ж. Бизе Кармен так же, гадая на картах, видит, что ее жизнь и жизнь Хосе связаны, а также и то, что ее смерть близка. Неоднократно Хосе прощает Кармен. В этих па-де-де интересны комбинации, когда Хосе передвигает Кармен по сцене на своей спине, что создает впечатление раба и хозяина. Эк делает намеренный акцент на том, что любовь Хосе правдива, искренна и сильна, но все же он морально слабее своей возлюбленной. Его решимость проявляется только в конце – в сцене убийства Кармен, на которое его вынуждает возлюбленная. Но после убийства Хосе не находит покоя: он духовно разбит, поэтому и подвергает себя казни (его казнят на площади). Последний «кадр» балета остановлен на измученном лице Хосе. Это его драма.

Балет «Кармен» М. Эка представляет собой синтез новеллы П. Мериме «Кармен» (фабула) и одноименной оперы Ж. Бизе (музыкальное оформление). Мы видим нестандартное представление о главных героях, их характерах, а также необычное смешение танцевальных стилей и техники. М. Эк эпатирует публику, по-новому интерпретируя классический балет.

Список литературы

1. *Вайль П.* Гений места. М. : КоЛибри, 2006. 488 с.
2. *Мериме П.* Кармен // П. Мериме. Новеллы / пер. с фр. М. Лозинского. М., 1982. С. 144–199.
3. *Эк М.* Кармен [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://inoekino.ru/prod.php?id=1959> (дата обращения: 23.01.2014).

А. Ю. Дегтярёва, Е. С. Седова

Научный руководитель: Е. С. Седова,
кандидат филологических наук, доцент (ЧГПУ)

НОРА ХЕЛЬМЕР И НОРА МАРШ: ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЬЕС Г. ИБСЕНА «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» И С. МОЭМА «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ»)

Пристальное внимание к женской теме сближает драматургию Г. Ибсена и У. С. Моэма. На типологическое сходство произведений дра-