

ОБРАЗ КАРМЕН В БАЛЕТНОМ ИСКУССТВЕ XX-XXI ВЕКА

Емелин А.А.¹

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный Исследовательский Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева» (ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»), РМ, Саранск, e-mail: andrushaemelin23@yandex.ru

Аннотация. Данная статья представляет собой углубленный анализ воздействия классической новеллы Проспера Мериме «Кармен» на различные виды искусства, особенно в контексте хореографии. Автор подчеркивает, что сюжет о Кармен стал основой для бесчисленных интерпретаций, сохраняя свою актуальность благодаря вечным темам выбора, женской сущности и взаимоотношений между полами, которые остаются важными в современном обществе.

Автор также отмечает, что современные адаптации «Кармен» позволяют не только освежить классический сюжет, но и отражают социокультурные изменения, происходящие в мире. Каждая интерпретация Кармен становится зеркалом своего времени, демонстрируя стремление придавать новому смыслу устоявшимся образам. В итоге, исследуемый текст утверждает, что история Кармен продолжает жить, наполняясь новыми значениями и эмоциями.

Ключевые слова: образ Кармен; произведение; хореограф; авторская интерпретация; современное искусство; балет; хореография

THE IMAGE OF CARMEN IN THE BALLET ART OF THE XX-XXI CENTURY

Emelin A.A.¹

¹Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ogarev National Research Mordovian State University", RM, Saransk, e-mail: andrushaemelin23@yandex.ru

Abstract. This article is an in-depth analysis of the impact of Prosper Merime's classic novel Carmen on various types of art, especially in the context of choreography. The author emphasizes that the story of Carmen has become the basis for countless interpretations, maintaining its relevance due to the eternal themes of choice, feminine essence and the relationship between the sexes, which remain important in modern society.

The author also notes that modern adaptations of "Carmen" allow not only to refresh the classic plot, but also reflect the socio-cultural changes taking place in the world. Each interpretation of Carmen becomes a mirror of its time, demonstrating the desire to give new meaning to established images. As a result, the text under study asserts that the story of Carmen continues to live, filled with new meanings and emotions.

Keywords: image of Carmen; artwork; choreographer; author's interpretation; contemporary art; ballet; choreography

Для многих поколений новелла «Кармен», произведение выдающегося французского писателя Проспера Мериме, является воплощением художественного, философского и психологического исследования глубин человеческой души, загадочности женской сущности, возможностей использования этого вечного сюжета на сценах по всему миру.

Балет «Кармен-сюита» является одним из самых известных в творчестве советского композитора Родиона Щедрина. Он решил написать балетную версию этого классического сюжета, чтобы представить более экспрессивный и драматичный взгляд на историю любви Кармен и ее трагическую судьбу. Музыкальная партитура балета «Кармен-сюита» была написана Р. Щедриным в 1967 году по просьбе его супруги, великой балерины Майи Плисецкой. Образ Кармен принадлежит к числу лучших ролей в её репертуаре. Здесь наиболее ярко проявились грани таланта выдающейся артистки, вызывая восторг зрителей и театральных критиков.

В настоящее время не вызывает сомнений: Р. Щедрин – выдающийся современный композитор. Его «Кармен-сюита» остается одним из самых популярных музыкальных произведений во всем мире. Этот новаторский спектакль стал настоящей вехой в развитии классического балета, открыв новые горизонты для экспериментальных постановок. Отсутствие традиционного сюжета и следование сугубо музыкальной драматургии позволили хореографу Альберто Алонсо полностью погрузить зрителей в яркий мир эмоций и страстей, выраженных через танец. Успех «Кармен-сюиты» вывел имя А. Алонсо в число самых значимых фигур современной хореографии. Его виртуозное использование возможностей человеческого тела, пронзительная передача страстей и драматизма через движение стали образцом для подражания как для молодых, так и для именитых балетмейстеров. Таким образом, балет Р. Щедрина и А. Алонсо сыграл ключевую роль в развитии нетрадиционных, авангардных подходов к постановке классических произведений, навсегда изменив облик мирового балетного искусства. [7, с. 56].

История Кармен продолжается в новых интерпретациях балета «Кармен-сюита». Ее загадка заключена в удивительном женском архетипе, сочетающем черты соблазнительницы, манипулятора, использующего сексуальную и чувственную энергию для своих эгоистичных целей, и в то же время воплощающего в себе красоту, привлекательность, интеллект и цинизм, внутреннюю силу и стремление к свободе в сочетании с желанием подчинять себе других, не учитывая их чувств. Удивительная сила и стойкость уживаются в этой женщине с пессимизмом и подчинением участи, и именно в этом заключена неисчерпаемая тайна Кармен, которая магическим образом сочетает в себе желание к счастью с разрушительным хаосом, сопровождающим ее.

В современном художественном пространстве произведения балетной классики предоставляют широкие возможности для переосмысления и авторской интерпретации, трансформируются и обретают иные формы и смыслы не только в хореографии, но и в других видах искусства. Художественные воплощения классических образов отражают не только личное видение авторов, но и процессы, происходящие в социуме. Межличностные отношения, взгляды на окружающий мир, образ жизни, поведения и иные факторы общественного бытия неизменно влияют на авторскую интерпретацию.

В 1974 году в ГАБТ БССР состоялась премьера балета «Кармен-сюита», поставленная хореографом В. Елизарьевым на музыку Ж. Бизе и Р. Щедрина. Балетмейстер разработал своё либретто, опираясь на цикл стихов «Кармен» А. Блока: «Слушая эту музыку, я увидел свою Кармен, отличающуюся от образов других постановок. Она – олицетворение любви, искренней и пылкой, любви с глубокими чувствами, непонятной многим мужчинам. Кармен – не игрушка, не уличная красавица, а женщина, для которой любовь является смыслом

существования. Никто не смог разгадать её внутренний мир, скрытый за ослепительным обличем». [6, с. 101]

Кармен В. Елизарьева противопоставляется образу А. Алонсо, где героиня выделяется на фоне мрака, тогда как в белорусской версии она облачена в серую одежду среди яркой толпы. В московской интерпретации страсти и конфликты открыты, а в белорусском спектакле они затаены в душе героини. Балетмейстер постепенно раскрывает Кармен как гордую и свободную личность, затем как женщину, жаждущую любви и стремящуюся прежде всего к духовной близости. Основная идея постановки – трагедия одиночества, с новой лексикой, соединяющей академические танцы с более свободной пластикой, где кордебалет становится важным элементом драмы. [6, с. 114]

Балет «Кармен» Матса Эка, созданный в 1992 году, представляет собой новую интерпретацию новеллы П. Мериме «Кармен» в сочетании с оперой Ж. Бизе. М. Эк предлагает оригинальный подход, переплетая различные элементы новеллы, изменяя характеры персонажей и создавая незабываемую хореографическую работу, отличающуюся от предыдущих сценических версий. К примеру, его постановка начинается с казни Хосе, которая стремительно переходит в атмосферу праздника толпы у табачной фабрики, где также присутствует Хосе.

М. Эк отходит от общепринятых норм: его работа не является простым пересказом одного произведения в другом формате, а представляет собой глубокое переосмысление сути оригинала с перестройкой композиции и характеров, в результате чего конфликт и внутренний мир героев становятся очевидными. [4, с. 363].

Образ цыганки, созданный Аной Лагун, вносит в интерпретацию подобие к образу М. Плисецкой. Эта Кармен отличается не только свободой, но и отсутствием моральных норм, она активно демонстрирует свою власть над мужчинами. После убийства Кармен 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.

Матс Эк в своей интерпретации кардинально изменил гендерные роли персонажей, что стало основой для дальнейших идей других хореографов. В работе Мэтью Борна «The Car Man», представленном в Английском Королевском театре в 2000 году, Кармен преобразилась в мужчину. М. БORN адаптирует ситуацию к современным реалиям: его Кармен – это мужчина, который изменяет женщине с другим мужчиной, у которого также есть партнерша. В этой версии образ Кармен приобретает провокационные и даже отталкивающие черты. Интересно, что имена персонажей имеют свои истоки: Хосе назван в честь хореографа Хосе Лимона, Эрик – по имени мужа Марты Грэм, а Вирджиния стала отсылкой к одной из муз Джорджа Баланчина.

Сюжет П. Мериме и музыкальные композиции Ж. Бизе, Р. Щедрина и Э. Девиса в версии М. Борна выступают лишь как узнаваемые элементы бренда. Характерная игра слов преобразует главного героя в автослесаря, сплетая историю Мериме с сюжетом романа Дж. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». [3, с. 17]

М. Борн описывает свою работу как «пьесу без слов», создавая новый жанр, включающий хореографию, актерское мастерство и световые эффекты. Хореография часто использует пантомиму и предметы быта, так как танца недостаточно для передачи сложных отношений персонажей. «The Car Man» стал настоящим событием в мире танца, завоевав признание и награды. Место действия перенесено в грязное кафе в Америке 1960-х, где история любви, жадности и мести разворачивается в захватывающее и рискованное представление, подчеркиваемое впечатляющим дизайном и ярким освещением, создавая незабываемое впечатление о маленьком американском городке.

Интерпретация классической версии Кармен представлена и в жанре мультипликации – кукольного мультипликационного фильма Гарри Бардина «Чуча 3» на музыку Ж. Бизе и Р. Щедрина. Главные герои картины – Мальчик, смастеривший себе из старых вещей игрушечную Чучу, и Щенок. Ассоциация с классическими персонажами возникает у зрителя с первых кадров: в руках нянька держит книгу П. Мериме «Кармен», на голове у нее красный цветок, которым традиционно украшают прически испанские женщины. Помимо этого, режиссер вводит в число персонажей Белую корову, отсылая зрителя к сцене балета «Кармен-сюита», в которой тореодор убивает быка параллельно сцене убийства Хосе Кармен. Пройдя через предательство, страх, ложь и месть, Мальчик и Щенок в финале осознают цену подлинного чувства, примиряющего всех персонажей фильма.

Опыт новой трактовки Г. Бардина «Кармен-сюиты» Ж. Бизе – Р. Щедрина заключается в том, что «...в отличие от балетного спектакля, где любовь выступает аналогом не признающей никаких правил, сметающей любые преграды на своем пути стихии, столкновение с которой губительно для человека, в «Чуче 3» на первый план выходит созидательное начало любовного чувства. Именно сила этого чувства помогает человеку преодолеть и животный эгоизм, и звериную ярость, и природное коварство». [2, с. 126]

Балет «Кармен.TV», созданный в 2006 году театром «Киев Модерн-Балет» под руководством хореографа Радуги Поклитару, представляет собой музыкальную интерпретацию криминальной драмы на произведение Жоржа Бизе. В этом спектакле Р. Поклитару полностью преобразует классическую французскую новеллу, превращая её в карикатуру на современные реалии.

Музыка из оперы «Кармен» позволила создать уникальное представление, сохраняя при этом дух оригинала. «Кармен.TV» – это история о любви, где Кармен становится как

живой персонаж, так и символом. «Кармен – это Феникс любви, она не может исчезнуть, так как любовь вечна», – утверждает художник. [1, с. 101] Кармен изображается не как свободолюбивая личность, а как плохо воспитанная, а Хосе – как неуверенный и зависимый от неё юноша, чьи манеры заимствованы у современных кумиров.

Также важной фигурой является Микаэла, проводящая время перед телевизором, пока цыганка вертит её возлюбленным Хосе и Эскамильо. Хореография спектакля раскрывает истинную страсть, переплетая современность с очарованием XIX века. Декорации и костюмы от Андрея Злобина и Анны Ипатьевой создают атмосферу той эпохи. Постановка завоевала две награды «Киевская Пектораль», открывая новую грань классической истории через оригинальную хореографию.

Классический образ Кармен предоставляет возможность переосмысления не только в хореографии, но и в других видах искусства. В 2006 году хореограф Иржи Килиан взял на себя роль режиссера и в сотрудничестве с Б. Коненом представил эксцентричную черно-белую комедию «КарМен». Для музыкального сопровождения фильма он, первым среди хореографов, интерпретирующих Кармен, использует не музыку Ж. Бизе и Р. Щедрина, а быстрый электронный трек Х. Оттена.

И. Килиан переосмысляет оригинал столь же радикально, как и М. Борн, но добавляет к постановке свойственный ему юмор и элегантность. Его Кармен – романтическая, но почтенная дама, а концепция ее одиночества доведена до абсурда: она живет на свалке автомобилей с другими персонажами. Как и М. Борн, он играет с названием новеллы, но вместо истории автослесаря мы видим историю машин и людей. Любовь Кармен заключается не в мужчине, а в автомобиле. Хосе пытается убить ее, отвергнутую им, из обиды, но Кармен трижды «воскрешается» и в финале уезжает на своем автомобиле мечты. Тематика мечты пронизывает фильм: все герои мечтают о машинах, но только Кармен искренне предается этим мечтам, приходя «на свидания» с любимой машиной. [5, с. 99]

В фильме имитируется эффект старой пленки: персонажи двигаются быстрее обычного, суется и нелепо скачут. Хореография здесь не играет главную роль, а лишь представляет одну из черт Кармен. Герои комичны и жалки – старая Кармен, нищий идеалист Хосе и постоянно гримасничающая Микаэла, но они выражают искренние чувства. История Кармен в интерпретации И. Килиана, рассказанная с ироническим подтекстом, остается повествованием о любви, ревности и мечтах, как и классика.

Дада Масило представила публике уникальное сочетание африканского стиля и классического танца. Эта известная молодая танцовщица и хореограф из Йоханнесбурга предложила свежую и оригинальную интерпретацию спектакля «Кармен», созданного

южноафриканским танцевальным центром «The Dance Factory». Это было новое восприятие образа знаковой героини.

В процессе работы над своей версией Кармен Д. Масило изучила произведения Жоржа Бизе и Родиона Щедрина, чья музыка звучит в спектакле, а также прочитала множество историй о героине. Уникальность хореографии — ключевой момент постановки. Автор смело разрушила традиционные театральные и хореографические нормы, совмещая классические элементы и фламенко с современными танцевальными формами, уличной эстетикой и афрокультурой. [1, с. 103]

Музыка сплетает оперу Бизе, балет Р. Щедрина и современную музыку Арво Пярта. В этой версии «Кармен» хореограф переосмысливает известный женский образ, демонстрируя, что за холодностью и жестокостью Кармен скрывается уязвимая сущность. Изменяется основной конфликт: жертвой становится не Кармен, а её отвергнутый любовник, убитый бандитом-тореадором. Таким образом, спектакль привлекает внимание разнообразными образами и интересной сюжетной линией, сочетая различные танцевальные стили.

«Фантастическая Кармен» — это музыкально-драматическая работа, задуманная Юрием Башметом, с пьесой Михаила Палатника и режиссурой Павла Сафонова. Основная идея постановки заключается в синтезе драмы, оперы и балета. Сюжет перенесён в современность.

Действие происходит в психиатрической больнице, куда попадает знаменитый режиссёр Хосе, убивший свою возлюбленную, актрису Карменситу, из-за ревности. Это ужасное преступление кардинально меняет его внутренний мир. Хосе начинает видеть три разные версии Кармен, каждая из которых представляет собой отдельный аспект их отношений.

Спектакль «Фантастическая Кармен» анализирует, как эгоизм трансформирует любовь в слепую страсть и желание обладания, а осознание утраты возвращает искренность и теплоту. Хосе оказывается подозреваемым в убийстве Карменситы, перешедшей к рискованному гонщику «Формулы-1».

Под влиянием мистического Доктора, Хосе начинает осознавать последствия своих действий. В процессе погружения в мир воспоминаний каждая версия Кармен раскрывает разные грани их любви. Постепенно Хосе трансформируется из жестокого преступника в угнетённого творца, пытающегося разобраться в своей душе. Премьера прошла на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в 2015 году. [9]

Танцевальное шоу «Carmen P.S.» (2022) представляет собой инновационное толкование всемирно известного произведения, созданное под руководством Ляйсан Утяшевой, которая выступила как автор идеи, а также танцовщицы и хореографа Анастасии

Вядро, задумавшей постановку. В этом спектакле зрители становятся свидетелями размышлений о том, что могло произойти после, ведь Кармен не погибла. Здесь отсутствуют слова – всё передаётся через язык танца, способного выразить намного больше. Это современный взгляд на «Кармен», для которого музыку написал Райан Оттер. Это танцевальный театр, который предпочитает элементы не классического балета, а современные хореографические стили, включая джаз, модерн и экспрессивное фламенко. Особенно запоминающимся становится выход Л. Утяшевой в главной роли, где она превосходно исполняет фламенко, добавляя элементы художественной гимнастики, что производит огромное впечатление на зрителей. [8].

Современные адаптации «Кармен» продолжают исследовать темы, актуальные для нашего времени. Хореографы, режиссеры и сценаристы часто переосмысливают эту историю через призму гендерной борьбы и социальной справедливости. Танец, как язык, способный передать эмоции и смыслы, позволяет заново интерпретировать характер Кармен, подчеркивая её независимость и силу.

В современном искусстве балетной классики есть много возможностей для нового творческого взгляда. Произведения могут изменяться, превращаясь в новые формы и приобретая другие значения не только в танце, но и в различных других искусствах. Наблюдая за трансформацией образа Кармен в современном искусстве, можно судить о происходящих изменениях в обществе и человеческом сознании: у каждого времени – своя Кармен.

Список использованных источников

1. Варнакова Э. Особенности образа Кармен в современной хореографии// Журнал социальной работы. Гос. пед. ун-т имени Иона Крянгэ. Кишинев, 2022. № 1 (50). С. 100-108.
2. Волкова П. С. Реинтерпретация художественного текста: (на материале искусства XX века) / П. С. Волкова. Краснодар: ХОРС, 2008. 200 с. ISBN 978-5-91084-015-1.
3. Гродникова С. А. Трансформация образа Кармен в современном искусстве (на примере хореографии) // «Вести института современных знаний» Ин-т современных знаний имени А.М. Широкова. Минск, 2018. № 4. С.13-18. URL: [Transformaciya obraza Karmen v sovremennom iskusstve.pdf - Яндекс Документы \(yandex.ru\)](#)
4. Игнатенко В. А. Новелла П. Мериме «Кармен» в хореографической интерпретации Матса Эка: к вопросу о синтезе искусств / В. А. Игнатенко, Е. С. Седова //

Актуальные вопросы филологической науки XXI века: сборник статей IV Международной научной конференции молодых ученых, посвященной 80-летию юбилею кафедры иностранных языков (7 февраля 2014 г.). Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. С. 362-366. ISBN: 978-5-7996-1361-7. URL: [avfn_2014_79.pdf](#) - [Яндекс Документы \(yandex.ru\)](#)

5. Конотоп И. М. Киноракурс хореографии Иржи Килиана //Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2019. №5 (64). С. 94-110. URL: <https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-akademii-russkogo-baleta-im-a-ya-vaganovoy>

6. Чурко Ю. М. Белорусский балетный театр / Ю. М. Чурко. Минск: Беларусь, 1983. 183 с.

7. Щедрин Р. К. Родион Щедрин: Автобиографические записи. Москва: АСТ, 2008. 384 с. ISBN: 978-5-17-050466-4, 978-5-9713-9494-5

8. Carmen P.S.Танцевальный спектакль Ляйсан Утяшевой: [сайт]. 2024. URL: <https://liasanshow.com/>

9. Официальный сайт премьерных постановок ГБУК г. Москвы «МДТ имени Н. В. Гоголя»: [сайт]. 2024. URL: <https://teatr-gogolya.online/rus/performances/karmen>