

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ВОПЛОЩЕНИЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ БАЛЕТЕ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 581 группы
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»,
профиль «Искусство современного танца»
Института искусств

Прохоровой Натальи Алексеевны

Научный руководитель (руководитель)

доцент, канд. пед. наук,

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Н.А.Иванова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2022

Введение

Во второй половине девятнадцатого века, русская литература и культура переживают расцвет. В общественной жизни страны в этот период происходят важные события: Крымская война, многочисленные крестьянские волнения, отмена крепостного права, становление капитализма. В целом, общественные отношения преодолевают определённый уровень, после которого возврат в недалёкое прошлое кажется невозможным. В первую очередь это касается отношений к человеку, его проблемам, без различия категорий и сословий. Начинается процесс формирования «нового человека», его общественного и нравственного самосознания. Не удивительно, что подобные стремления сделали именно реализм, основным направлением в русской литературе к середине XIX столетия, посредством которого развиваются принципы изображения действительности. Его новый этап был тесно связан с попыткой детального проникновения в глубины человеческих чувств и отношений. Авторы демонстрируют желание не только передать свои эмоции через действующих лиц, но и показать основные причины социального зла.

Традиции реализма, заложенные Пушкиным, Гоголем, закрепляются, и их произведения во многом становятся эталоном для новых авторов. Романы Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого триумф реализма в литературе. С разными героями, проблемами «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» находят отклик в сердцах хореографов и композиторов, и становятся особенными шедеврами на отечественной балетной сцене.

В условиях тотального ценностного кризиса начала XXI века как никогда важно обращение в искусстве к незыблемым нравственным основам, к вечным проблемам безверия и веры, природе человеческой греховности и духовного спасения.

Изложенное определило актуальность темы исследования – «Воплощение русской классической литературы в современном отечественном балете».

Отдельные аспекты балета «Анна Каренина» в постановке М.Плисецкой на музыку Р.К.Щедрина рассматривались в монографии М.Тараканова. Описания других версий воплощения известного сюжета Л.Н.Толстого носят эпизодический характер. Представление о постановочных версиях Б.Эйфмана романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» можно составить лишь по разрозненным высказываниям зрителей и представителей музыкально-театральной журналистики.

Целью работы является обобщение сведений об особенностях воплощения в балетном жанре образов русской классической литературы периода критического реализма.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд **задач**:

- сделать обзор основных течений в русской литературе XIX века;
- описать процесс развития русского реализма в целом и критического реализма в частности;
- проанализировать воплощение проблематики романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина» в балетах XX и XXI века;
- раскрыть особенности воплощения романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» в балетах Б.Эйфмана «Братья Карамазовы» и «По ту сторону греха».

Методологическую основу работы составляют труды Э.Г. Бабаева, А.В. Чичерина, В.М.Красовской, Бланкова Б.Д., В. И. Коровина, Н. Н. Прокофьевой, С. М. Скибина.

Методы исследования: изучение и анализ литературы по избранной теме; описание отдельных балетных сцен и номеров, обобщение результатов исследования.

Структура работы – работа состоит из введения, двух глав,

заклучения, списка использованных источников и приложения.

В первой главе рассматривается литературная жизнь XIX века, определяется значение литературы критического реализма для отечественной и мировой культуры.

Вторая глава посвящена анализу характера воплощения проблематики романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина» в балетах М.М.Плисецкой (на музыку Р.К.Щедрина) и Б.Эйфмана (на музыку П.И.Чайковского); выявлению особенностей воплощения романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» в балетах Б.Эйфмана.

В приложении представлен иллюстративный материал, комментирующий основные положения работы.

Основное содержание работы.

В России XIX век является периодом исключительного по силе и размаху развития реализма. Во второй половине века художественные завоевания реализма завоевывают ей мировое признание. Богатство и многообразие русского реализма XIX века позволяют говорить о разных его формах. В творчестве Пушкина закладываются основы критического реализма, развитого в творчестве Гоголя и – за ним – в так называемой натуральной школе. Выступление в 60-е годы революционных демократов во главе с Н. Чернышевским придаёт новые черты русскому критическому реализму.

Особое место в истории русского реализма принадлежит Л. Толстому и Достоевскому. Именно благодаря им русский реалистический роман приобрёл мировое значение. Их психологическое мастерство, проникновение в «диалектику» души открывали путь художественным исканиям писателей XX века.

Все творчество Ф.М. Достоевского — это художественное исследование человека, его идеальной сути, его судьбы и будущего. Персонажи Достоевского кровно связаны с Богом, хотя часто и отрицают его. Сами того, не ведая, они часто проходят путь многих евангельских

святых, буквально «перестрадав» свою веру. Человек Достоевского — это существо, потерявшее целостность, это человек в разладе, в несовпадении с действительностью и с самим собой. Можно сказать, что герой Достоевского — это мятущийся герой, который постоянно находится в поисках себя. Этот путь полон страданий, крови, греха, но всегда это — мыслящий человек, пытающийся познать себя. Достоевский писал: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Изображение духовного роста человека, «диалектики души» — самое характерное в творчестве Л.Н. Толстого. Эта художественная особенность прослеживается на протяжении всего творческого пути писателя. Герои Толстого не чужды противоречий, в них происходит упорная внутренняя борьба, но лучшие душевные качества никогда не изменяют им. Л.Н.Толстой убежден, что сословные преграды угнетающе действуют на развитие характера.

Романы «Анна Каренина» Л.Н.Толстого и «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского выделяются из всего многообразия литературы второй половины XIX века, именно они нашли свое дальнейшее существование в театральном искусстве, а именно воплотились на отечественной балетной сцене.

Роман Толстого — это художественный итог многолетних размышлений писателя над жизнью своего общества. Он был создан в тот период, когда писатель уже приходил к выводу о бессмысленности и аморальности жизни. Автор заставил подумать о главных аспектах жизни: семье, ее ценностях, о жизни народа, о нравственных путях решения проблем.

На российской сцене знаковый роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» переносился на балетную сцену многократно в совершенно разных хореографических интерпретациях. В балете 1972 года «Анна

Каренина», поставленном в Большом театре, Р.К.Щедрин поднял «вечные» проблемы человеческого бытия. В нем удачно сочетались сюжетная повествовательность с метафорической обобщенностью. Через музыку и танец авторы смогли передать не только событийную сторону романа, но и раскрыть психологию героев Толстого, сложность их взаимоотношений и даже философский подтекст происходящего. Хореография балета была построена на основе классической балетной эстетики.

В 1993 году в Мариинском театре балетмейстера Андрея Покровского на музыку П. Чайковского в обработке Гая Вулфендена. Эта постановка представляла собой «чистый балет» с классической хореографией на музыку П.И. Чайковского.

Поисками новой хореографической выразительности отличается постановка Бориса Эйфмана в 2005 году. Выступая в этом балете не просто хореографом, а режиссёром-психоаналитиком, Борис Эйфман достигает удивительных по своей эмоциональности высот в области балетной режиссуры.

Пластикой тела Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины. По мнению хореографа, именно страсть, «основной инстинкт» привели к преступлению против общественных норм, уничтожили материнскую любовь и разрушили внутренний мир Анны Карениной. Женщина, поглощенная и раздавленная чувственным влечением, готова пойти на любые жертвы.

В 2018 году хореограф Джон Ноймайер осуществил свою постановку балета «Анна Каренина» на сцене Большого театра. Балетмейстер поставил «Анну Каренину» не как иллюстрацию к книге, а как воспроизведение собственных мыслей и чувств, которые он испытывал при чтении романа. Действие спектакля перенесено в современное хореографу время.

В том же 2018 году в московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко была представлена балетная версия

романа Толстого в и постановке Кристиана Шпука. Режиссерские сцены сведены логично и без лишней мелодрамы.

В названных спектаклях XXI века хореографы использовали преимущественно пластику современного балета.

Таким образом, многочисленные попытки отечественных и зарубежных постановщиков представить роман «Анна Каренина» на балетной сцене, можно считать свидетельством того, что произведение Льва Толстого обладает универсальными смыслами, которые понятны и важны для людей разных стран, разных исторических эпох, разного менталитета. Поднимаемые гениальным писателем проблемы находятся вне времени, оставаясь актуальными всегда.

«Братья Карамазовы» — шедевр русской и мировой литературы, и итоговое произведение писателя. В нем поставлены коренные проблемы человеческого бытия: вопрос о смысле жизни каждого человека и всей человеческой истории, вопрос о нравственных основах и духовных опорах существования людей. Эта книга созрела на почве общих исканий русской философско-религиозной и художественно-гуманистической мысли и знаменует новый этап в ее развитии: стремление сблизить, свести воедино философию и веру, науку и религию.

Борис Эйфман дважды обращался к сюжету романа Достоевского. Балет 1995 года по мотивам последнего романа Достоевского критики назвали конгениальным прочтением. Большинство из них отметили также, что «Братья Карамазовы» на балетной сцене - не иллюстрация и не интерпретация романа, а художественное воплощение вихревого движения его идей. В балете разворачивается глубокий символический подтекст романа. Идея Дмитрия о страшной внутренней противоречивости человека, о том, что «дьявол с Богом борется и поле битвы - сердца людей», воплощается в самой напряженной драматургии этого спектакля.

Балет «По ту сторону греха», поставленный хореографом в 2013 году, стал новым пластическим прочтением хореографом романа

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

В одном из своих интервью Борис Эйфман поделился своими размышлениями: «когда я ставил балет 18 лет назад, все артисты тогда читали оригинальный роман Достоевского. Сегодняшнее поколение другое, возможно, кто-то даже не смотрел фильм «Братья Карамазовы». Когда в зале я вижу молодых зрителей, понимаю, что таким образом открываю для них новый мир классики, сохраняя связь между поколениями. В моем балете звучат тексты Достоевского – это необычно. Но это обогащает спектакль и помогает зрителям еще больше погрузиться в атмосферу высокого накала страстей и философского содержания.

Балет разделен на два акта. В первом в концентрированном пластическом виде излагаются основные сюжетные линии романа — так, что даже человек, не читавший Достоевского, в состоянии определить основные противоречия между героями. Во втором акте хореограф переходит к проблемам метафизическим, решение которых значительно облегчает мелодекламация: под музыку "Острова мертвых" Рахманинова зачитываются наиболее волнующие философские строки романа Достоевского.

Автор либретто всех (или почти всех) своих балетов, Эйфман обращается весьма вольно с литературными первоисточниками, включая священные. Он, например, позволяет себе дописывать Достоевского: первый акт "Карамазовых" происходит в борделе, а второй - в тюрьме. Вместе с тем он без сожаления опускает сцену в Мокром, словно созданную для хореографии.

Он не переводит рассуждения Достоевского на язык балета, но ставит свою версию Достоевского, в которой трансформирует двух братьев - Ивана и Алешу в Великого Инквизитора и Христа, символизируя борьбу Добра со

Злом в их проекции на сегодняшний день. Пророческое предвидение Достоевским будущего России Эйфман передает средствами танца. Христос - Алеша Карамазов спорит с Иваном - Великим Инквизитом, и их философский спор спроецирован в сегодняшний день России.

Исчерпав возможности хореографии, Эйфман вводит в диалог Слово. Закадровый голос на английском произносит тираду Великого Инквизитора о том, что если дать людям вожделенную свободу, они не будут знать, что с ней делать, и принесут ее своему поработителю со словами: "Лучше поработи нас, но накорми нас".

Зачем ты пришел нам мешать, - говорит Великий Инквизитор Христу, - уходи и никогда не возвращайся. Никогда, никогда!

Финал второго акта говорит, в чью пользу режиссер решает этот спор. Заключенные, перед которыми Алеша открывает ворота тюрьмы, нерешительно выходят на свободу, еще не веря, что они на воле. Затем вся эта серовато-бурая человеческая масса срывается в дикий, разнузданный танец, круша все вокруг. А потом, перебесившись и утолив жажду разрушения, люди покорно, по доброй воле, возвращаются за решетку, потому что на воле им ничего не светит.

Этот диалог Эйфман трактует расширительно. Алексей открывает ворота тюрьмы, но свобода превращается в анархию. В конце Алексей поднимается на кресте к Богу, и в этом символе можно увидеть Россию - религиозную страну, которая стала безбожной... Таково видение Достоевского Борисом Эйфманом.

Сегодня у театра особая, выразительная техника танца, а световая аппаратура одна из самых дорогих, если сравнивать с ведущими европейскими театрами. Каждый сезон состав ведущих артистов меняется, сейчас превалируют выпускники белорусской балетной школы. Многие артисты потом возвращаются в другие театры, продолжают свою карьеру, но уже на новом уровне.

Как и Достоевский исследуя человеческую душу, хореограф и философ Борис Эйфман оставляет финал балета открытым, давая понять, что его героям еще предстоит пройти огромный путь. И возможно когда-нибудь им удастся ответить на вечные вопросы, где найти духовное спасение, есть ли бог, что находится по ту сторону греха.

Заключение

С середины XIX века происходит становление русской реалистической литературы, которая создается на фоне напряженной социально-политической обстановки, сложившейся в России во время правления Николая I. Литераторы обращаются к общественно-политическим проблемам российской действительности. Преобладает общественно-политическая, философская проблематика. Литературу отличает особый психологизм.

Особое место в истории русского реализма принадлежит Л. Толстому и Достоевскому. Именно благодаря им русский реалистический роман приобрёл мировое значение. Их психологическое мастерство, проникновение в «диалектику» души открывали путь художественным исканиям писателей XX века. Реализм в XX веке во всём мире несёт на себе отпечаток эстетических открытий Толстого и Достоевского.

Роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского выделяются из всего многообразия жанра во второй половине XIX века, именно они нашли свое дальнейшее существование на отечественной балетной сцене.

Роман Толстого – это художественный итог многолетних размышлений писателя над жизнью своего общества. Он был создан в тот период, когда писатель уже приходил к выводу о бессмысленности и аморальности жизни. Автор заставил подумать о главных аспектах жизни: семье, ее ценностях, о жизни народа, о нравственных путях решения проблем.

На российской сцене знаковый роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» переносился на балетную сцену многократно в совершенно разных хореографических интерпретациях. Многочисленные попытки отечественных и зарубежных постановщиков представить роман «Анна Каренина» на балетной сцене, можно считать свидетельством того, что произведение Льва Толстого обладает универсальными смыслами, которые понятны и важны для людей разных стран, разных исторических эпох, разного менталитета. Поднимаемые гениальным писателем проблемы находятся вне времени, оставаясь актуальными всегда

Роман Достоевского «Братья Карамазовы» — произведение писателя, в котором по-новому повторились многие мотивы, сюжеты, образы его предыдущих сочинений. В нем поставлены коренные проблемы человеческого бытия: вопрос о смысле жизни каждого человека и всей человеческой истории, вопрос о нравственных основах и духовных опорах существования людей. Эта книга созрела на почве общих исканий русской философско-религиозной и художественно-гуманистической мысли и знаменует новый этап в ее развитии: стремление сблизить, свести воедино философию и веру, науку и религию.

Борис Эйфман дважды обращался к сюжету романа Достоевского. Балет 1995 года по мотивам последнего романа Достоевского критики назвали конгениальным прочтением. Большинство из них отметили также, что «Братья Карамазовы» на балетной сцене - не иллюстрация и не интерпретация романа, а художественное воплощение вихревого движения его идей. В балете разворачивается глубокий символический подтекст романа. Идея Дмитрия о страшной внутренней противоречивости человека, о том, что «дьявол с Богом борется и поле битвы - сердца людей», воплощается в самой напряженной драматургии этого спектакля.

Балет «По ту сторону греха», поставленный хореографом в 2013 году, стал новым пластическим прочтением хореографом романа

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

Он не переводит рассуждения Достоевского на язык балета, но ставит свою версию Достоевского, в которой трансформирует двух братьев - Ивана и Алешу в Великого Инквизитора и Христа, символизируя борьбу Добра со Злом в их проекции на сегодняшний день.

Б. Эйфман видит в балете глубоко содержательное, пронизанное современной мыслью искусство и адресуется к широкому кругу зрителей. Поэтому искусство хореографа во многом ориентировано на «претворение» литературной классики, в которой и необходимо черпать идеи, и в этом он по праву является достойным продолжателем традиций русского балетного театра.

Рассмотренные в работе произведения балетного жанра позволяют сделать следующие выводы:

1. Нравственная проблематика романов Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского имеет вневременную ценность, особенно остро осознаваемую в XXI веке.

2. Воплощение романов «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» на балетной сцене позволяет раскрыть их основное содержание, скрытые смыслы и подтексты.

3. Успешное хореографическое решение балетных спектаклей по романам «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» может основываться как на классической, так и на современной танцевальной лексике.