

«Я старалась поделиться своим знанием сказочной Италии»

Сергей Николаев

Сценограф Анна Нежная — о новом спектакле Театра имени Наталии Сац

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоялась премьера балета «Принцесса на горошине». Важнейшую выразительную роль в этом спектакле играет сценография. Уникальные декорации и оригинальные костюмы сделаны известным театральным художником Анной Нежной, которая в работе над оформлением этого балета стала не просто одним из авторов постановки, но и создателем целого сказочного мира. О том, как рождался и воплощался балет, который вполне можно считать самым сказочным и удивительным танцевальным спектаклем, рассказала сама Анна.

— Как родился замысел балета «Принцесса на горошине»?

— Мы давно знакомы с главой балетной труппы Театра имени Наталии Сац — Владимиром Петровичем Кирилловым, который еще год назад пригласил меня сделать оформление постановки балета на Малой сцене. Я откликнулась с

энтузиазмом, тем более что именно на этой сцене Театра Сац успешно идет оформленная мною опера «Женитьба». И работа в малой форме для меня не означает заточения в какие-то рамки и следования ограничениям. К тому же Малая сцена в обновленном виде, в каком она предстала после реконструкции, превратилась в потрясающее многофункциональное студийное пространство. И такой по-европейски стильный формат сцены сам по себе вдохновляет на эксперименты. Еще одним мощным стимулом к творчеству стала музыка, задуманная в качестве сопровождения балета. Хореограф-постановщик Елена Барышникова выбрала в качестве музыкального ряда произведения Вивальди и Корелли, которые натолкнули меня на мысль, что этот балет должен стать изысканным посвящением эпохе барокко, причем не только в музыке и танце, но и по своему визуальному решению. Затем появился сюжет с путешествиями Принца, и встал вопрос: как изобразить эти странствия? Для меня сразу же стало очевидно: эпоха Корелли и Вивальди — это время больших географических открытий, и Венеция — крупнейший в то время город-порт, связующее звено между Старым светом и Новым. Тогда я и решила связать оформление сцены с изображениями старинных карт. Вот и суперзанавес и задник сцены выполнены в виде старинных топографических карт.

«Принцесса на горошине» в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Фото предоставлено театром

— Где и как странствует Принц?

— Сначала балет задумывался как камерный спектакль на Малой сцене, а Принц должен был путешествовать на воздушном шаре. Планировалось сделать этот монгольфьер зеленого цвета, что напомнило бы горошину. Но в процессе переноса на основную сцену у меня родилась идея о сходстве стручка гороха с лодкой-гондолой. Затем уже придумались и горошины — зеленые человечки, которые оживают и становятся свитой Принца. А принцессы каждого царства олицетворяют какой-либо порок: жадность, уныние, лень, назойливость... Их костюмы отражают стилистику той или иной эпохи: в нарядах принцесс-плакс использовались мотивы одеяний друидов, в веселеньких платьицах принцесс царства легкомыслия отражены ренессансные пасторальные образы, а одеяния обжор — цитаты из картин современника Вивальди Джузеппе Арчимбольдо, который изображал лица людей составленными из фруктов и овощей.

— В выборе такой тематики вы учитывали, что для детей все, что связано с путешествиями в далекие страны, особенно интересно? Ведь это смыкается с тематикой открытий и даже пиратства, воспетого и в приключенческих романах, и в современном кинематографе: от похождений капитана Фракасса до эпопеи Джека Воробья...

— Думаю, такой интерес к дальним странам и путешествиям заложен не только в детях. Новые страны, новые впечатления от неизвестных миров — это лучший отдых и для взрослых тоже. И создавая свою Венецию в «Принцессе на горошине», я стремилась поделиться впечатлениями от своей Италии, от моего видения этой прекрасной страны как музея под открытым небом. Мы никогда не будем достаточно интегрированы в Европу просто по причине своей удаленности (баварцам доехать до Венеции — как нам до Тулы, а представьте, сколько нам туда добираться). Поэтому я стремилась создать не только красочное, но и познавательное зрелище и руководствовалась просветительской миссией — поделиться своим знанием сказочной и любимой мною Италии, которую неплохо знаю. Сделать Италию и Венецию прототипом места действия балета — моя идея, а выбор именно такого географического места подсказала музыка. Вообще факт обращения творчеству Вивальди и Корелли стал для меня импульсом к изучению барочной музыки. Но я всегда так работаю — стараюсь погрузиться в эпоху, чтобы детально изучить стилистику времени. Поэтому сценографию пронизывают самые разные мотивы искусства барокко.

«Принцесса на горошине» в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Фото предоставлено театром

— Расскажите, какие?

— Кулисы и панорамный задник сделаны в виде барабана, и он изображен так, чтобы возникали ассоциации с так называемым волшебным фонарем — прототипом кинопроектора, придуманным как раз в эпоху барокко. Латерна магика (Laterna magica) была самым технологичным развлечением той эпохи: вращающийся барабан помещал в оптическое устройство различные картинки, а затем специально направленный луч высвечивал их изображения, причем зачастую в самом причудливом виде. Вот и у нас, как в этом волшебном фонаре, меняются картинки-декорации, но мы, конечно, используем самые современные технические средства. Мне хотелось избежать прямой иллюстративности в частой смене картин в первом акте, поэтому в драматургию «сказки странствий» включается связующий визуальный элемент. Была специально разработана геральдика волшебных царств, и каждое появление Принца в новом царстве знаменует появление нового задника в форме герба этого царства. А связующим элементом в гербах становится горошина. Она — главный элемент в оформлении королевства Принца, ее изображение красуется на алькове кровати, даже на гербе горошина изображена в виде глобуса, и во многих элементах круглая форма горошины присутствует и обыгрывается.

— На чем выполнены декорации?

— При изготовлении декораций использовалась фотопечать на ткани — современная техника, которая позволяет абсолютно точно переносить электронный макет на носитель, причем используя еще и эффект 3D. А в изготовлении костюмов использовались только уникальные ткани, которые не купишь. Мною были разработаны принты, которые наносились на полотна, так что ткани — это полуручная работа. Уникальна и отделка кровати Принцессы, которая выполнена в виде лестницы из матрасов. В оформлении сцены нет ни одной мелочи, все разработано детально, по эскизам.

— Похоже, балетная труппа Театра имени Наталии Сац откликалась на все ваши предложения?

— Да, и я очень благодарна художественному руководителю театра Георию Георгиевичу Исаакяну и главе балетной труппы Владимиру Кириллову, которым не пришлось ничего доказывать, а наоборот, все мои идеи принимались. Я отдала много энергии этому детищу, и оформление «Принцессы на горошине» — это не просто красивые картинки. Еще на этапе подготовки спектакля эскизы декораций демонстрировались на выставках в Московском международном доме музыки, в Музее имени Бахрушина. Мое отношение к эскизам спектакля как к самостоятельному произведению продолжает традиции станковой живописи, книжной иллюстрации и, конечно, художников легендарного объединения начала XX века «Мир искусства», творчество которых во многом обеспечило успех и долгую судьбу балетов антрепризы «Русские сезоны» Сергея Дягилева. В итоге эта работа стала прекрасным подарком Театра имени Наталии Сац к 20-летию моей творческой деятельности.