

I. Сікалов

ЦИРКІЗАЦІЯ ВИСТАВ “EASTFIRE SHOW”

I. Sikalov

CIRCUS TENDENCIES IN PERFORMANCES OF “EASTFIRE SHOW”

На початку 2000-х рр. на Харківщині відбувається низка креативних мистецьких подій, які ініціюють новий процес «синтезу» масових театралізованих видовищ і циркового мистецтва: музичні вистави для дітей Харківщини у Палаці спорту (з 2010 р.), III кінофестиваль «Харківський бузок» (2011 р.), фестиваль вуличних мистецтв (з 2015 р.) та ін. У створенні власного національного продукту задіяні авторські театри-лабораторії: «Театр 19», Нова сцена, «Прекрасні квіти», «Новий театр», «Кімната Т», «Мадригал» та колективи недержавних циркових шкіл і студій: «Старий цирк», “FLEX”, “Plastic”, «Бенефіс», «Надія», “Apelsin”, «Дружба», “East Fire Show”. Таке творче об’єднання стає поштовхом до створення оригінальних самостійних циркових вистав, співавторами яких стають режисери масових видовищ.

В інтерв’ю виданню «Вечірній Харків» директорка та художня керівниця «EASTFIRE Show» О. Лачко зазначає, що на той час потрібна була видовищність: «Є багато професіоналів високого класу, які демонструють філігранну техніку, але їхні виступи не викликають особливого захоплення у простих глядачів». На думку директорки, глядачів складно здивувати лише професійною технікою, оскільки ті не є спеціалістами в цій галузі, і тому кожен виступ «EASTFIRE Show» перетворюється на мінівиставу з унікальними сюжетами, хореографією і сучасними спецефектами.

Аналізуючи постановки «EASTFIRE SHOW», можна дійти висновку, що протягом зростання колективу простежується основна тенденція — циркізація як окремих епізодів та номерів, так і масштабних тематичних шоу. Прикладом цього може бути міжнародний оперний open air фестиваль «Operafest Tulchyn». На той час колективом “EASTFIRE SHOW” було створено візуальну складову до мюзиклу «Танок вампірів». Для посилення сюжету мюзиклу були створені номери на базі циркових жанрів: вогняного та акробатичного шоу. Вони і стали магістральними в постановці мюзиклу, хоча в оригінальній версії «Танок вампірів» виконується лише з використанням танцювальних номерів.

Історія шоу “Alice” розпочалася з одного номеру, який був створений у межах міжнародного кінофестивалю. Виступ, за сюжетом “Alice”, був настільки яскравий, що з часом номер розширився до повноцінної вистави. Роботу над шоу вели два досвідчених режисери, а саме викладачі ХДАК О. Лачко та І. Сікалов. Разом вони розробили сюжетну лінію, яка відрізнялася від відомого сюжету Л. Керрола, та додали нових персонажів. Нові герої не лише розширили можливості сценічної дії, а ще й надали різноманіття у вигляді циркових, акробатичних й танцювальних номерів. Слід зазначити, що режисери вистави визначили жанр “Alice” як “amazing circus show”. Такий підхід дозволив відкрити нові грані “Alice”, зазначає О. Лачко: «Це не просто шоу чи вистава, а все разом: дуже масштабна театралізована, хореографічно-циркова постановка з мультимедійними технологіями».

Артисти шоу розповідають легендарну історію мовою тіла, створюючи нові сенси не словами, а складними трюками. На цей час колективом опановано дев’ять

різноманітних циркових жанрів: заворожлива повітряна акробатика, батутні номери, жонгливання, еквілібристика, улюблені герої на ходулях. Мова тіла і пластика в поєднанні із сучасною хореографією та інноваційними мультимедіа-ефектами надають глибинності сюжетній лінії.

Оповідачем відомої історії стає улюблений персонаж Чеширський кіт, який з'являється на великому LED-екрані і час від часу зникає, розчиняючись у повітрі, а потім з'являючись у найнеочікуваніших місцях. Такий сучасний самостійний мультиплікаційний елемент використано з метою посилення візуального ефекту, емоційного сприйняття та художнього збагачення постановки. До того ж, замість однієї Аліси, глядач на сцені спостерігає аж три дівчинки; сучасний клоун заміняє кролика; дві Королеви відточують свої вміння на величезному «Місяці». Такі режисерські знахідки мають на меті шокувати глядача нестандартними рішеннями музичного оформлення, костюмів і спецефектів та виконання трюків.

Прем'єра шоу "Alice" відбулася в Харкові у 2021 р., і до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну виставу побачили глядачі декількох міст України. Нині триває вже третій сезон вистави в Туреччині. Наприкінці 2022 і на початку 2023 рр. актори мали нагоду вирушити в європейське турне Німеччиною, Швейцарією, Польщею та Чехією. У вересні і жовтні 2024 р. призначене друге європейського турне: у графік додалися нові країни — Іспанія та Бельгія.

У складі театру "EASTFIRE SHOW" працюють артисти світового рівня і випускники та здобувачі освіти ХДАК. Оновлений режисерський склад разом з драматургами й цирковими артистами створив новий творчий продукт, що базується на основних принципах створення циркових номерів та атракціонів. Такі творчі експерименти "EASTFIRE SHOW" (циркові та театральні інтеграції) запустили новий процес синтезу циркового й театального мистецтва як найефектніші форми. Генезис нової естетики експериментальних шоу "EASTFIRE SHOW" орієнтується на використання трюків та атракціонів, що сприяє розвитку циркових жанрів у сценічному просторі.

A. Lebed

МІФОПОЕТИЧНА ПРИРОДА В СЦЕНІЧНИЙ ТРАКТОВЦІ ОБРАЗУ МАВКИ І ІНШИХ ЖІНОЧИХ ПЕРСОНАЖІВ У ТВОРІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

A. Lebed

MYTHOPOETIC NATURE IN THE STAGE INTERPRETATION OF THE IMAGE OF MAVKA AND OTHER FEMALE CHARACTERS IN THE WORK OF LESIA UKRAINKA "FOREST SONG"

Феномен драматургічного та літературно-поетичного таланту Лесі Українки дійсно унікальний. І перш за все це проявлялось у тому, що письменниця майстерно і плідно працювала одночасно в різних жанрах та не боялася експериментувати з символічним та архетипічним у своїх творах. На початку ХХ ст. багато митців зверталися до форм і мотивів народного мистецтва, зокрема міфології. Це було зумовлено не лише потребою оновлення художньої творчості, а й прагненням відобразити приховані глибини людської свідомості. Леся Українка в «Лісовій пісні» не просто використовує міфологічні образи, а створює власний авторський міф, де