

УДК 79; 7.07; 7.07-05; 7.091; 791.83

ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ: ВЕЛИКИЙ ПРОЕКТ КАНАДЦА ГИ ЛАЛИБЕРТЕ

© 2014 г. **Т.А. Щукина***
Институт США и Канады РАН, Москва

Статья посвящена феномену успеха одного из самых зрелищных и кассовых проектов в мировой развлекательной индустрии последних десятилетий – канадскому коллективу Цирк дю Солей. Особое внимание автор уделяет личности и роли его основателя Ги Лалиберте, который сумел превратить небольшую канадскую компанию не только в глобальную империю развлечений, но и в эффективно действующую и социально ориентированную транснациональную корпорацию.

Ключевые слова: канадский цирк, Цирк дю Солей, Ги Лалиберте, фонд «Одна капля».

В 2014 г. знаменитый Цирк дю Солей (*Cirque du Soleil*) отмечает своё 30-летие. Уже не один десяток лет этот канадский коллектив дарит своё неповторимое искусство зрителям, и публика отвечает артистам любовью и неиссякаемым интересом к их творчеству. За это время компанией создано 20 первоклассных шоу, которые посмотрели миллионы людей по всему миру. Отзывы и реакция зрителей повсеместно восторженные, независимо от национальных и языковых различий. Вот один из откликов, который наиболее ярко характеризует эмоции и чувства зрителей: «Вы помогли мне понять, кто я есть на самом деле. Я хочу поблагодарить вас за то глубокое потрясение, которое я пережил – за вовлечение меня в восторг, любовь, смех, свободу и мечту» [2]. Надо отметить, что популярность традиционного циркового искусства в последние десятилетия несколько снизилась. Но именно Цирк дю Солей буквально вдохнул в него новую жизнь, открыл неиспользованные ранее возможности и перспективы, соединив их в современной концепции слияния разных цирковых культур и жанров, в результате чего его спектакли стали невероятно зрелищными и необычными. На сегодняшний день он представляет собой самую крупную и динамично развивающуюся цирковую компанию в мире.

Без преувеличения можно сказать, что своему невероятному успеху и популярности труппа обязана гению её создателя Ги Лалиберте (*Guy Laliberté*), сумевшему воплотить в этом проекте не только свои творческие и художествен-

* ЩУКИНА Татьяна Александровна – старший научный сотрудник ИСКРАН.
E-mail: racs@yandex.ru

ные амбиции, но и продемонстрировать талант бизнесмена и организатора. Его жизнь – яркое подтверждение тому, как талант, вера в мечту, упорный труд могут привести человека к вершинам успеха. По данным журнала «Форбс» на март 2013 г., Лалиберте, состояние которого оценивается в 1,8 млрд. долл. США, занимает 831-е место в списке богатейших людей мира и 17-е в Канаде [5]. Но круг его интересов гораздо шире – он крупный благотворитель, страстный игрок в покер, автор киносценариев и даже космический турист.

Заслуги Ги Лалиберте высоко оценены не только на его родине, но и на мировом уровне. С 1997 г. он – кавалер Национального ордена Квебека (*Ordre National du Québec*), высшей награды его родной провинции. В 2001 г. Академия великих монреальцев (*Académie des Grands Montréalais*) присвоила ему звание почётного жителя города. В 2004 г. он был удостоен высшей национальной награды – Ордена Канады (*Order of Canada*), в том же году издание «Тайм Мэгазин» (*Time Magazine*) назвало его одним из 100 самых влиятельных людей в мире. В 2008 г. Лалиберте была присуждена почётная докторская степень Лавальским университетом в Квебеке (*l'Université Laval, Québec*). Годом раньше он получил учрежденную компанией «Эрнст энд Янг» премию «Предприниматель года» (*Ernst & Young Entrepreneur of the Year*) за достижения в области предпринимательства на местном, национальном и международном уровне. 22 ноября 2010 г. имя знаменитого канадца и название его компании были увековечены на Аллее Славы в Голливуде (*Hollywood Walk of Fame*) [8].

Ги Лалиберте

по натуре, отправился путешествовать. В 18 лет, бросив учёбу в колледже, уехал странствовать с труппой бродячих циркачей.

В поездке он обрёл незаменимый опыт, который очень пригодился ему впоследствии. Общаясь с циркачами из разных стран, Ги многому у них научился – как глотать огонь, делать фокусы, ходить на ходулях. Но самое главное, что он вынес из своих странствий, это калейдоскоп ярких впечатлений, сумасшедших идей и опыт организатора цирковых представлений. Идея названия созданной им впоследствии труппы пришла к нему на Гавайях, когда он наблюдал закат солнца, образ которого символизирует энергию молодости и непрерывного движения, что, по мнению Лалиберте, должны были стать неотъемлемыми характеристиками нового цирка.

Вернувшись в Квебек в 1979 г., Ги, чтобы как-то поправить своё материальное положение, вынужден был устроиться на работу на гидроэлектростан-

цию. Но ему удалось проработать только три дня, так как началась забастовка рабочих, и его уволили. Эту жизненную ситуацию Лалиберте воспринял как знак судьбы, как шанс для осуществления своей мечты. Летом 1980 г. он поступил в профессиональную труппу ходоков на ходулях под руководством Жилия Сте-Круа (*Gilles Ste-Croix*), с которым в течении последующих сезонов занялся организацией массовых представлений. Особенный успех имел организованный ими летом 1982 г. фестиваль «Ярмарочное гуляние» (*La Fête Foraine*), где принимали участие уличные артисты не только из Канады, но и из США. Выступления собранных на одной сцене артистов – акробатов, жонглеров, ходоков на ходулях, фокусников, были настолько эффектными и зрелищными, что вызывали восторг публики. В этих представлениях не было номеров с участием животных, что отличало их от традиционных цирковых шоу. В дальнейшем идея цирка без животных стала одной из основополагающих при разработке концепции Цирка дю Солей.

В 1983 г. правительство Квебека выделило грант в 1,5 млн. кан. долл на организацию празднования 450-й годовщины «открытия» европейцами Канады – высадки бретонского мореплавателя Жака Картье на её территории. Чтобы привлечь внимание грантодателей, партнёр Лалиберте Сте-Круа прошагал на ходулях расстояние в 56 миль. Это произвело должный эффект, и грант был получен. Его средства легли в основу проекта «Большое путешествие» (*Le Grand Tour*), идейными вдохновителями которого стали Ги Лалиберте, Жиль Сте-Круа и Даниэль Готье (*Daniel Gauthier*), владелец консалтинговой фирмы. Будучи молодой, амбициозной и креативной командой, они мечтали создать новую по своим принципам, ни на кого не похожую, уникальную цирковую компанию. Официальным рождением «Цирка дю Солей» считается 1984 г., когда компания была юридически оформлена под этим названием. Её штат насчитывал тогда 73 человека, Лалиберте занял пост президента и соучредителя наряду с Д. Готье.

В течение трёх лет труппа объездила с гастролями весь Квебек, а также побывала в Торонто, Ванкувере и Оттаве. Путь к успеху был непростым, на первых представлениях присутствовало всего по 800 зрителей. Но постепенно новый коллектив завоевывал доверие публики, хотя не обходилось и без провалов: на представление в шапито, построенном возле Ниагарского водопада, зрители не пришли, предпочтя наслаждаться красотами природы. О коммерческой выгоде предприятия говорить было преждевременно, и на те небольшие деньги, которые удалось заработать, Лалиберте отправил труппу на фестиваль в Лос-Анджелес в надежде, что он откроет им двери мирового успеха, и не просчитался. Участие в фестивале, на котором присутствовали многие мировые знаменитости, вызвало восторженную реакцию публики. Решив поставить на карту всё, в противном случае у него не было бы даже средств вернуть артистов в Канаду, он не только значительно поправил материальное положение коллектива, но и обеспечил его контрактами на будущее.

С самого начала Ги Лалиберте отказался от стереотипов традиционного циркового искусства, изменив в корне саму идею представления. Убрав его фрагментарность и объединив всё действие в единый драматургический спектакль с одной сквозной сюжетной линией, он создал особый творческий стиль, где нашли органичное соединение эстетика театрального спектакля и зрелищность циркового представления. Номера плавно перетекают один в другой, не нарушая целостную атмосферу действия и восприятия.

Много новаторских идей было внедрено и при разработке технического оснащения сценического пространства, в котором используются несколько независимых платформ, вращающихся в разные стороны. Зрители находятся ниже основной сцены, и поэтому арена воспринимается как вывернутая наизнанку. Артисты в фантастически красивых костюмах спускаются сверху, незаметно появляясь из сложно сконструированной системы декораций, технологический уровень которой трудно поддается описанию, настолько он высок. Например, во время шоу «Ка», которое представляет собой эпическую сказку в духе восточных единоборств, на сценическом пространстве устанавливают семь независимых платформ: основная площадка может вставать на дыбы и вращаться в трёх измерениях на одном рычаге, снизу выныривают и исчезают пять столбов, по которым прыгают акробаты, а глубоко внизу невидимая публике страховочная сетка предохраняет пикирующих сверху артистов.

Отказавшись от животных, Лалиберте сделал ставку на высочайший профессионализм исполнительского мастерства участников шоу – акробатов, музыкантов и танцоров. Этого требует и высочайшего уровня сценография, где каждый из персонажей имеет чёткую сценическую задачу. Также шоу Цирка дю Солей знамениты своей нестандартной сложнейшей хореографией. Визитной карточкой считаются крайне трудные в исполнении прыжки нескольких акробатов на батутной перекрестной дорожке под музыку. Издали это напоминает узоры, которые видны, скажем, в калейдоскопе.

Огромную роль, наряду с невероятно захватывающими и рискованными номерами, играет музыкальное, цветовое и световое оформление. Можно сказать, что музыка, наряду с цветом и светом, являются полноправными участниками шоу. Для каждого спектакля пишется новая музыкальная партитура, певцы, присутствующие на сцене в качестве персонажей, обязательно поют вживую. Цветовое и световое оформление просто поражает воображение, отправляя зрителя в какой-то ирреальный мир волшебства и сказки. Как руководитель и главный креативщик Цирка дю Солей Лалиберте принимает непосредственное участие в разработке всех проектов, до недавнего времени он даже сам мог выйти на сцену. Но вряд ли его компания достигла бы такого международного уровня и размаха, если бы он не сумел создать вокруг себя команду творческих единомышленников благодаря, безусловно, не только своему артистическому таланту и художественному чутью, но и незаурядным организаторским и финансовым способностям.

«Я – человек творческий, я – создатель, а не учёный. Жизнь подарила мне очень важные черты характера, немного подручных средств и в огромном количестве желание, благодаря чему я создал свою команду, в которую входят очень творческие люди со всего мира» [1], – признаётся Ги Лалиберте. Для разработки и постановки шоу он приглашает лучших специалистов мирового класса. Как правило, на создание одной программы уходит от одного до трёх лет, артисты же потом могут выступать с ней 12–15 лет. Так, например, для создания ставших уже легендарными шоу 80-х – 90-х годов, таких как «Цирк, выдуманный заново» (*Le Cirque Reinventé*) (1987 г.), «Салтимбанко» (*Saltimbanco*) (1992 г.), «Аллегррия» (*Alegria*) (1994 г.) и ряда других, был приглашён бельгиец Франко Драгоне (*Franco Dragone*), который много сделал для формирования главной эстетической концепции коллектива, а именно соединения театрального и циркового искусства в одном представлении. Постановку знаменитого «Ка» осуществил канадский режиссер с мировым именем Робер Ле-

паж (*Robert Lepage*), швейцарский режиссер и клоун Даниель Финци Паска (*Daniele Finzi Pasca*) принимал участие в создании «Кортео».

В 2000 г. Лалиберте выкупил долю, принадлежавшую Д. Готье, став практически единоличным владельцем компании, что даёт ему большую свободу идти на риск и эксперимент как в творческом, так и финансовом плане*. Но это никогда не пугало и не останавливало его, наоборот, именно стремлению изменяться, развиваться и совершенствоваться он обязан тому, чего достиг. В одном из интервью он отметил: «Мы никогда не боимся рисковать тем, что было нашим успехом вчера, чтобы исследовать какие-то новые области. Мы предприимчивы. Нам нравится принимать вызовы со стороны неизведанных форм художественного выражения, и это именно то, что стимулирует нас» [4].

Лалиберте не только изменил саму концепцию восприятия циркового искусства, он из небольшой труппы сумел создать целую цирковую «империю», функционирующую по всему миру. Одной из его рискованных авантур, но оправдавшей себя впоследствии в полной мере, было решение об организации, наряду с гастролирующим составом, нескольких постоянных площадок для представлений Цирка дю Солей. Первый такой проект был запущен в мировой столице развлечений г. Лас-Вегас в 1992 г. и имел громадный успех. Несмотря на то, что в настоящее время постоянные программы идут в Нью-Йорке, Токио, Макао, Орландо, шоу в Лас-Вегасе приносит до 60% прибыли корпорации [7].

Основные постулаты философии компании базируются на принципах жизненного кредо её основателя, среди которых концепция мечты занимает центральное место. Согласно Ги Лалиберте, каждый человек может дать волю своему воображению, и это приведёт его в неизведанный мир творчества и приключений. По его мнению, именно творческий подход, в основе которого лежат смелость, оригинальность, воображение, формирующие ценностные установки компании, является главной составляющей её успеха. Вместе с тем, популярность такого грандиозного проекта не была бы так высока, если бы компания не занимала активной позиции в вопросах социальной ответственности, руководствуясь убеждением, что общественная деятельность, благотворительность, а также деятельность в области искусства и бизнеса могут изменить мир к лучшему.

На сегодняшний день масштабы компании впечатляющие. В ней трудится около 5000 человек, занятых более чем в 100 видах профессий, в том числе 1300 артистов. Цирк дю Солей – мультинациональная корпорация, объединяющая в своих рядах представителей более чем из 50 стран, говорящих на 25 языках. Только в главном международном офисе в Монреале работают почти 2000 человек [3]. Международный офис включает не только административные службы, здесь сконцентрированы и трудятся главные креативные и творческие подразделения компании. Все артисты, прошедшие отбор для участия в шоу, проходят обязательное подготовительное обучение в центре. К их услугам три акробатические учебные студии, танцевальная и театральная студии, спортивный зал.

Сам главный офис расположен в небогатом пригороде Сен-Мишель, на территории бывшего песчаного карьера. Выбор места был не случаен, так как постройка стала частью масштабного проекта местных властей по реконструк-

---

* В 2008 г. Лалиберте продал 20% активов компании двум фирмам из Дубая за 600 млн. долл. США.

ции этого района, новым культурным центром которого и был призван стать офис Цирка дю Солей. Реконструкция не ограничилась постройкой только офисных зданий, окружающий ландшафт был изменен в необычном стиле – на прилегающих землях были разбиты сады и огороды, где выращивают настоящие овощи и фрукты. Таким образом, компания на практике демонстрирует бережное отношение к природе, привлекая внимание в широком смысле к вопросам охраны окружающей среды, что является одним из направлений её политики социальной ответственности, которая включает в себя также борьбу с бедностью, работу с трудными подростками, поддержку молодых представителей искусства. Для реализации этих целей Цирком дю Солей осуществляются ряд программ.

С 1995 г. действует программа «Цирк мира» (*Cirque du Monde*), цель которой – оказание помощи подросткам и молодым людям в возрасте от 8 до 25 лет, находящимся в неблагоприятной жизненной ситуации. Наряду с финансовой поддержкой, представители компании, прошедшие специальную профессиональную подготовку, работают в тесной связи с работниками местных социальных служб в целях адаптации трудных подростков к нормальным условиям жизни. За годы действия программа была успешно реализована более чем в 80 реабилитационных центрах по всему миру. Так, например, в Южной Африке её средства направлялись на мотивацию лечения подростков, родившихся с ВИЧ-инфекцией, в Монголии – на работу в тюрьмах с малолетними преступниками, в Квебеке – с подростками, прогуливающими занятия, в Австралии – с девушками, подвергшимися сексуальному насилию.

Другим важным направлением социальной активности Цирка дю Солей, которым он занимается более 10 лет, можно считать программу помощи начинающим артистам и организациям в сфере культуры. Каждый год более 100 новаторских проектов реализуются с её помощью. Другой способ поддержки – компания может выкупить и затем распространить среди своих сотрудников билеты на представления, выставки артистов и коллективов, которым она считает нужным помочь. Также молодые талантливые художники имеют возможность продемонстрировать свои работы на передвижных выставках коллекции современного искусства, которой владеет сама компания.

Но, пожалуй, самым масштабным благотворительным проектом Ги Лалиберте можно считать образованный в 2007 г. фонд «Одна капля» (*One Drop Foundation*). Будучи по своему мышлению человеком мира, Лалиберте не мог оставаться в стороне от решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Одна из них – борьба с бедностью через расширение доступа к источникам питьевой воды и строительство систем канализации в развивающихся странах. «Все мы пьём из одного источника. Вода – это то, что связывает и объединяет нас как живых существ и как жителей нашей планеты. Однако в одних уголках мира этот бесценный ресурс течёт в изобилии, тогда как в других вода или её нехватка становятся причиной бедности и болезней. Каждый год более 3 миллионов детей умирает из-за причин, связанных с водой. Неужели этого недостаточно, чтобы начать действовать?» [3].

Этот призыв, высказанный основателем Цирка дю Солей, находит практическое воплощение в деятельности созданного им фонда. По мнению Ги Лалиберте, у всех и у каждого должен быть доступ к чистой питьевой воде, и каждый житель планеты, как и общество в целом, несут за это ответственность. Мечта обеспечить всех питьевой водой основана на уверенности, что право на

чистую воду – это ключ к выживанию человечества. А вера в то, что жизнь награждает тебя тем, что ты даешь ей сам, и даже самый маленький жест может что-то изменить, отражает жизненную позицию знаменитого канадца, заложенную и в основу его детища Цирка дю Солей.

Ги Лалиберте ведёт активную работу по привлечению средств для работы фонда и сам жертвует значительные суммы. Его взнос в организацию в течение 25 лет составит 100 млн. кан. долл. [6]. На дело благотворительности он направил свои усилия и в другой успешной для себя сфере. Будучи страстным игроком в покер и участником многих профессиональных турниров, Лалиберте убедил владельцев Всемирной серии покера (*World Series of Poker*) провести один из турниров сезона 2012 г. с направлением части доходов на деятельность фонда «Одна капля». Сам Лалиберте занял в этом турнире почётное пятое место, и полученные за это деньги в размере 1,835 млн. долл. США тоже пожертвовал [9].

Деятельность фонда преследует три основные цели: а) обеспечить доступ к воде тех, кто его лишен; б) более широко информировать общественность о проблемах, связанных с водными ресурсами и возможностями их справедливого и рационального использования; в) способствовать расширению общественной дискуссии по этим вопросам на международном уровне. Как считает основатель фонда, для осуществления этих задач нужно использовать возможности, предоставляемые социальными программами и проектами компании Цирк дю Солей, а именно: вовлечение в разные виды творчества – циркового, театрального, фольклорного, музыкального – всё большего количества людей, которые будут способствовать активизации внимания к этим глобальным вопросам.

Эту цель поставил перед собой сам Лалиберте, когда полетел в 2009 г. в космос, став седьмым по счёту космическим туристом, заплатив за это 35 млн. долл. США, и третьим в истории канадцем, вышедшим в открытый космос. Путешествия всегда манили и были значительной частью его жизни, но о возможности такого потрясающего приключения вряд ли мог мечтать даже Лалиберте. Характеризуя свои впечатления от полёта, он сказал: «Глядя на землю с высоты, открывается совершенно новый взгляд на вещи. Это очень эмоциональное зрелище – словно живое искусство у тебя под ногами. Но, по-настоящему, меня сразил этот тонкий защитный слой вокруг нашей планеты. Всё, что ты видишь, глядя вокруг и в космос, – невероятно фантастическое и одновременно хрупкое. Ты видишь всю невероятную красоту Вселенной, в то же время осознавая её хрупкость. Я никогда и не мечтал полететь в космос, мне просто хотелось путешествовать. Но теперь я могу признать, что космос – чудесное место для путешествий, хоть и безумно дорогое» [1].

Лалиберте искал возможность полететь в космос с 2004 г., воспринимая это не только как пиар-ход или всплеск адреналина. Он отправился в космос с важной социально-гуманитарной миссией, которая преследовала одну цель: повысить степень осознания человечеством проблем с водой на нашей планете. Будучи истинным художником, Ги воплотил это в поэтической форме, написав произведение, с которым выступил с орбиты МКС в онлайн трансляции. Эта акция была поддержана художественными постановками и артистическими номерами в 14 крупнейших городах мира.

Владельца Цирка дю Солей связывает с Россией не только предоставленная ему возможность полететь в космос. Известно, что спортсмены – выходцы из России и стран СНГ, составляют значительную часть труппы цирка. Пер-

вые русские появились в труппе ещё в начале 90-х годов, когда после развала Советского Союза многие цирковые артисты и спортсмены остались без работы. Советская школа подготовки цирковых артистов, спортсменов славилась своими традициями и гарантировала достаточно высокий профессиональный уровень, что дало многим возможность пройти серьёзный кастинг и получить работу в Цирке дю Солей. Первым и самым известным русским, который был приглашен в Цирк дю Солей на длительный срок, был Вячеслав Полунин. В течение последних нескольких лет Цирк дю Солей неоднократно и с неизменным успехом выступал в России – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. С 2008 г. его представительство работает в российской столице.

Цирк дю Солей, без сомнения, является в настоящее время главным и самым известным канадским культурным брендом, своеобразной визитной карточкой страны. Недаром именно он представлял Канаду на проходившей в мае-октябре 2010 г. в Шанхае Всемирной выставке (*World Expo-2010*). Согласно выбранной канадской стороной теме «Живой город: всесторонний, сбалансированный, творческий» дизайн павильона представлял урбанистическую Канаду и демонстрировал черты идеального города. Цирк дю Солей создал презентацию канадской экспозиции для публики, в первую очередь, представив площадь павильона как творческое пространство. Им была разработана культурная программа, представлявшая сплав работ из разных областей современного канадского искусства – танца, музыки, театра, медиа-арта, инсталляции, визуального изображения.

Феноменальный успех проекта Ги Лалиберте, конечно, уникален, но он вряд ли бы мог состояться, не будь мир сейчас единым глобализированным пространством. Можно предположить, что компания Цирк дю Солей, составляющая на сегодняшний день поистине всемирную коммерческую индустрию развлечений, в будущем, возможно, станет абсолютной монополией в своей сфере из-за процессов глобализации в мировом бизнесе. Но для создателя Цирка дю Солей это, по-видимому, уже не главное. Его проект – наглядный и успешный пример того, какую роль может играть социальная ответственность бизнеса и как можно менять мир к лучшему.

Список литературы

1. Ги Лалиберте – знаменитый папа Cirque du Soleil (<http://www.fbi.ee/uudised/>).
2. Терентьева И. Наши люди в Цирке дю Солей (<http://www.ruscircus.ru/cirquedusoleilgeo121>).
3. Цирк дю Солей (<http://www.cirquedusoleil.com/ru>).
4. Brainy Quote (http://www.brainyquote.com/.../g/guy_laliberte.html).
5. The World's Billionaires // The Forbes. 4.03.2013 (<http://www.forbes.com/profile/guy-laliberte/>).
6. One Drop Foundation. Annual Report 2009 (http://www.onedrop.org/en/DiscoverOneDrop_Canada/media/Files/Annual_reports/2009/2009_annual_report_En.ashx).
7. Warner B. How Cirque du Soleil Founder Guy Laliberte Went from Homeless Street Performer to Multibillionaire (<http://www.celebritynetworth.com/articles/entertainment-articles/>).
8. Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Laliberte).
9. Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/One_Drop_Foundation).