

УДК 792.8

ГОД БАЛЕТА В ДОМЕ ПЕТИПА

Л. И. Абызова¹

¹ Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, ул. Зодчего Росси, 2, Санкт-Петербург, 191023, Россия.

Статья посвящена мероприятиям, проходившим в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой во время объявленного в России «Года балета». В 2018 году исполнилось 280 лет со дня основания Академии Русского балета — старейшей профессиональной школы страны, и 200 лет со дня рождения М. И. Петипа. Рассмотрены события и итоги ежегодной Международной научно-практической конференции «Homage à Petipa» («Посвящение Петипа»), выпускных экзаменов и других выступлений учеников Академии, VIII Международного конкурса «Vaganova-PRIX», открытие мемориальной доски М. И. Петипа.

Ключевые слова: балет, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Мариус Петипа, ежегодная Международная научно-практическая конференция «Homage à Petipa», Международный конкурс «Vaganova-PRIX»

THE YEAR OF BALLET IN VAGANOVA BALLET ACADEMY

Larissa I. Abyzova¹

¹ Vaganova Ballet Academy, 2 Zodchego Rossi St., Saint Petersburg, 191023, Russian Federation.

The article is dedicated to events of the Year of Ballet (2018) organized by Vaganova Ballet Academy. 2018 was year of the 280 years Jubilee of foundation of the oldest Russian Ballet School — Vaganova Ballet Academy. Also 2018 was year of Marius Petipa's Bicentenary. There are descriptions and conclusions: of the International Scientific Conference «Homage à Petipa», of the Vaganova Ballet Academy graduation performances in St. Petersburg and Moscow, of the 8th International «Vaganova PRIX» Ballet Competition. There is also information about official opening of Marius Petipa Memorial Plaque in St. Petersburg.

Keywords: ballet, Vaganova Ballet Academy, Marius Petipa, Annual Scientific Conference «Hommage à Petipa», International «Vaganova PRIX» Ballet Competition.

Балет в России — явление уникальное, любимое народом особенно трепетно. Однако «Годом балета» 2018 год был объявлен по более веским причинам 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа и 280-летия старейшей балетной школы страны — Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Впрочем, эти события крепко связаны местом: улицей Зодчего Росси, 2. Таков адрес, хорошо известный во всех уголках мира, где имеют представление о балетном искусстве.

К 200-летию со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа приобщились многие: повсеместно прошли и продолжают идти спектакли, выставки, конференции. Но настоящим «Домом Петипа» оказалась только Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой. Здесь Петипа сочинял спектакли, тщательно репетировал, преподавал, готовя достойных исполнителей своей хореографии. Здесь обитает дух великого балетмейстера, сохраняется живая связь с его творчеством. А потому и торжества в его честь были не формальными.

Рис. 1. Участники Международной научно-практической конференции «Hommage à Petipa» на могиле Мариуса Петипа в Некрополе Александро-Невской Лавры

С 10 по 12 марта прошла трехдневная IV Международная научно-практическая конференция «Hommage à Petipa» («Посвящение Петипа»). Возрожденная ректором Николаем Цискаридзе, кафедра балетоведения — инициатор и организатор конференции — с первой конференции задала мероприятию высокую планку. «Юбилейная» конференция стала еще масштабнее; в ее работе приняли участие ученые-специалисты России (Петербурга, Москвы), Франции, Испании, США, Италии, Германии, Польши, Великобритании.

По сложившейся традиции утром в день рождения Петипа участники конференции и студенты Академии возлагают цветы к его могиле в «Некрополе мастеров искусств» Александро-Невской лавры (рис. 1).

Конференцию по традиции открыл ректор Академии Николай Цискаридзе, отметивший: «Говорить о значении Мариуса Петипа довольно сложно, поскольку невозможно в полной мере оценить то, что сделал этот человек, не столько для русского балета XIX — начала XX веков, сколько для балета всего мира — прошлого, настоящего и будущего. Сегодня каждый, кто берется ставить красивый классический спектакль, равняется на Петипа, сверяется с Петипа, вновь и вновь изучает и расшифровывает его творчество. Отчасти это происходит потому, что на имени этого человека, якобы, на любви к великому мастеру, легко существовать и работать. К сожалению, никто из нынешних постановщиков балетной классики не знает доподлинно ни одного спектакля, поставленного Петипа: советский период истории балета очень сильно искажил его творчество. Дошедшие до нас записи и воспоминания не дают полного представления о том, какой была хореография Петипа на самом деле. Мы можем точно говорить лишь о том, какое количество человек выходило на сцену и из какой кулисы, сколько артистов было занято в том или ином номере, под какую музыку они танцевали (так как сохранились партитуры). Только эти частности можно засвидетельствовать. Все остальное, к сожалению, выяснить и понять очень сложно, практически невозможно. Петипа опирался на своих предшественников: на хореографию Филиппо Тальони, Артура Сен-Леона, Жюлья Перро, Шарля Дидло, но многое в российском балете было создано по его вкусу, отчасти благодаря его сложному характеру, о котором пишут его современники. Как любой талантливый человек, он был не прост. <...> Я очень рад и горд, что служу в Петербурге в здании на улице Зодчего Росси, которое по праву может называться Домом Петипа. Именно здесь были поставлены все его шедевры, здесь он каждодневно репетировал и творил то, что стало достоянием истории» [1, б/с].

За дни работы конференции (руководители научных сессий — Борис Илларионов и Лариса Абызова) прозвучало 30 докладов. Программа была чрезвычайно насыщенной и содержательной. Исторические и архивные изыскания соседствовали с новыми эстетическими подходами, эмоциональность практиков хореографического искусства — с сухой концептуальностью теоретиков (рис. 2).

Рис. 2. Участники Международной научно-практической конференции «Hommage à Petipa»

Так, испанский исследователь биографии Петипа, автор книги «Мариус Петипа в Испании» [2] Лаура Ормигон представила новые, неизвестные пока в России сведения о мадридском периоде жизни Петипа и об его детективном бегстве из Испании с молодой возлюбленной, спровоцировавшем отъезд сначала во Францию, а затем в Россию. Заслуженное внимание было уделено одному из шедевров Петипа — балету «Баядерка». Профессор кафедры балетоведения Академии Наталия Зозулина на основе тщательного изучения архивных источников установила обстоятельства и точную дату исчезновения последнего акта «Баядерки» (на основании доклада была сделана публикация [3]). В докладе Бориса Илларионова «„Баядерка“ — отражение истории: вопросы стилистики и жанровых особенностей» — «Баядерка» рассматривается в контексте историзма, который доминировал в художественной среде в конце XIX века, а также изучается проблема определения жанра «большого балета», сочетающего в себе характеристики

драматического балета и балета-симфонии» (на основании доклада вышла публикация [4]). Музыка балета стала предметом анализа профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Анны Груцыновой в докладе «„Баядерка“: музыкальный портрет (Балетный спектакль в эпоху Петипа)», а французский историк танца и антрополог Тициана Леуччи коснулась влияния индийской культуры на европейскую балетную сцену в сообщении «Наследие романтизма и ориентализма в балетах Мариуса Петипа: индийские сюжеты «Баядерки» (1877) и «Талисмана» (1889)».

В стендовом докладе известного американского исследователя Роланда Джона Уайли «Неповторимый Петипа» резюмировано, что «Настоящий Петипа — тот, кто пришел на репетицию, посмотрел на танцовщика и изменил па на месте — и это неповторимо». Профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Полубенцев в докладе «Уроки великого хореографа» профессионально точно определил причины, по которым балеты Петипа входят в Золотой фонд хореографии. Доктор славистики из Франции Паскаль Мелани посвятила свое выступление адаптации Петипа на русской земле, ставшей для него новой любимой родиной. Доцент кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета Ольга Розанова в сообщении «Композиционные особенности Вальса из «Спящей красавицы» в постановке Мариуса Петипа в Мариинском театре и Рудольфа Нуреева в Парижской опере», проанализировав хореографию, доказала, что у Петипа музыка Чайковского гениально отражена в танцевальной композиции, а у Нуреева лишь отчасти соответствует строю музыки, порой вступая в противоречие с ее классически строгой формой.

Выступления были посвящены не только личности и творчеству Петипа. Интерес вызывало и его окружение. Профессор Калифорнийского университета Мариуш Водзицкий в сообщении «Петипа I, Император пируэтов (Люсьен Петипа)» обратился к источникам, освещающим творчество брата Мариуса Петипа — Люсьена. Эту тему дополнил доклад «Петипа в парижской Опере: Люсьен Петипа (1815–1898)» Эмануэль Делатр-Дестемберг из французского Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин. Бенедикт Жаррас из Франции в докладе «Мария Петипа и Марфа Муравьева в Парижской опере» отметила, что успех романтического балета во Франции был обеспечен балеринами-звездами, в число которых вошли приглашенные в Парижскую оперу примы петербургского Императорского театра Мария Суровщикова-Петипа, жена Мариуса, и Марфа Муравьева. Главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская проанализировала про-

блему исполнения хореографии Петипа на многочисленных ныне международных балетных конкурсах.

В рамках конференции прошла презентация хроники «Петербургский балет. Три века» (в шести томах) [5; 6; 7; 8; 9; 10], охватывающей весь период балетного искусства — от его зарождения в Санкт-Петербурге по 2000 год. Инициатором издания выступил ректор Академии Н. М. Цискаридзе; составителями являются: профессор кафедры балетоведения Академии Н. Н. Зозулина, заведующая отделом редкой книги Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки И. А. Боглачёва и заведующая сектором театра Российского института истории искусств В. М. Миронова.

Рис. 3. Открытие мемориальной доски М. Петипа

Рис. 4. Мемориальная доска М. Петипа

Событием истинно выдающимся стало открытие 11 марта Мемориальной доски М. Петипа на здании Академии Русского балета. Удивительно: балетный театр страны живет наследием Петипа, но до сих пор не было памятных знаков в честь великого Мастера, талантом которого русский балет обрел лидирующее место в мире. В Академии существует зал, где балетмейстер сочинял и репетировал свои балеты, давал уроки ученикам. Об этом напоминает Памятная доска у входа; сам зал носит имя Петипа, а на галерее стоит его бюст. Но, расположенные

внутри Академии, эти символы признательности недоступны публике. Не будем говорить о тех сложностях, которые пришлось преодолеть, чтобы Мемориальная доска появилась, наконец, в Петербурге. А появилась она благодаря упорству ректора Академии Русского балета Николая Цискаридзе, открывшего вместе с губернатором города Георгием Полтавченко беломраморную доску с барельефом балетмейстера и надписью: «В этом здании с 1847 по 1905 год служил во славу русского балета Мариус Иванович Петипа» (рис. 3; 4).

Воспитанники и сотрудники Академии, участники конференции «*Nommage à Petipa*» и горожане выразили свою любовь и уважение букетами цветов, возложенными у единственной в нашей стране Мемориальной доски, посвященной великому балетмейстеру, в конце жизни написавшему: «Я возблагодарил провидение, приведшее меня на гостеприимную русскую землю... Вспоминая свою карьеру в России, я могу сказать, что, то была наисчастливейшая пора моей жизни. <...> Да хранит Бог вторую мою родину, которую я люблю всем своим сердцем» [11, с. 37–67].

Все выступления Академии были посвящены памяти Петипа. Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой принимала участие в Фестивале российских балетных школ «Посвящение Мариусу Петипа», проходившему с 11 по 13 марта в Москве. Московский критик отметил: «В продуманной и разнообразной программе концерта, состоявшего из отдельных номеров (классических и характерных) и танцевальных картин, заметно выделился *Pas de quatre* „Розарий“ из балета „Пробуждение Флоры“ (хореография М. Петипа, постановка Ю. Бурлаки), исполненный студентками Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. Об их танце можно говорить с нескрываемым восхищением! Стиль, пластичность, танцевальность, артистизм, музыкальность — все это присутствовало в выступлении Марии Хоревой (Аврора), Светланы Савельевой (Диана), Марии Булановой (Геба), Александры Хитеевой (Флора). Думается, что Петипа остался бы доволен мастерством этих молодых петербургских дарований» [12].

У выпускных спектаклей особая миссия. Задача эффектно показать выпускников ставилась всегда. Цискаридзе, дополнив ее благородной миссией сохранения классического наследия, включает в программу специально реконструированную хореографию.

Определяя важнейшие особенности выпускных спектаклей Академии, Б. А. Илларионов отмечает: «Цискаридзе кардинально реформатировал выпускные спектакли, которые Академия дает на сцене Мариинского театра в Петербурге, а с легкой руки Николая Максимо-

вича — ежегодно и в Москве, что, безусловно, справедливо, ведь петербургская школа всегда имела общенациональное значение, а труппы столичных театров от года к году приумножаются вагановскими учениками.

На смену дивертисменту из дежурных и, честно признаемся, частую не всегда идеально исполняемых па-де-де, пришел Спектакль — последовательность „больших полотен“: одноактных балетов, развернутых картин или же целых актов из классических балетов. В нем находится место всем — и выпускникам, и старшим, и средним, и младшим воспитанникам. Как во „взрослом“ театре, всем находится роль сообразно амплуа — балерине-героине и корифейке-субретке, чистому классику и виртуозу-трюкачу, „вторым сюжетам“ и специалистам по характерной классике... в большом мире — в большом балете — каждый должен найти свое собственное, свое правильное место. Это жесткая, но настоящая театральная реалья, с которой выпускники Академии неминуемо столкнутся в будущем. Цискаридзе дает уроки этой реалии, приучает и к такому виду профессиональной ответственности... <...> Цискаридзе в выборе репертуара помимо особенностей конкретного выпуска ведом недюжинным художественным чутьем и весьма привередливым профессиональным вкусом. <...> Цискаридзе воспитывает артистов, а не исполнителей па. Поэтому выпускной спектакль Академии Русского балета под его руководством — это Спектакль с большой буквы, требующий от учеников артистизма в большом и малом» [13, с. 108–109].

12, 14 и 16 июня 2018 года зрители увидели на сцене Мариинского театра: *Pas d'action* из балета «Наяда и рыбак» (музыка Ц. Пуни, хореография М. Петипа) (рис. 5), *Pas de quatre* из балета «Пробуждение Флоры» (музыка Р. Дриго, хореография М. Петипа); «Танцы часов» из оперы «Джоконда» (музыка А. Понкьелли, хореография М. Петипа, редакция Н. Цискаридзе), «Сюиту в белом» (музыка Э. Лало, хореография С. Лифаря), третий акт из балета «Пахита» (музыка Э. Дельдевеза, Л. Минкуса, Р. Дриго, хореография М. Петипа, редакция Ю. Бурлаки и Н. Цискаридзе) (рис. 6).

Спектакли на Мариинской сцене зафиксировало перо Игоря Ступникова: «В течение трех дней зрительный зал был переполнен. <...> Программа вечеров была посвящена в основном памяти Мариуса Петипа, 200-летие со дня рождения которого отмечает весь мир. <...> Спектакль торжественно открылся па-де-катром „Розарий“ из балета Петипа „Пробуждение Флоры“. Наивный мифологический сюжет давал простор хореографической фантазии, наделяющей каждую из

Рис. 5. Выпускной спектакль «Наяда и рыбак»

Рис. 6. Выпускной спектакль «Пахита»

четырех богинь своим характером и пластикой. С тонким ощущением стиля передали индивидуальности своих героинь Александра Хитеева (Флора), Юлия Спиридонова (Аврора), Светлана Савельева (Диана) и Мария Буланова (Геба). Балет Петипа „Наяда и рыбак“ дошел до нас только во фрагментах, один из которых предстал перед зрителем в редакции Николая Цискаридзе. С юношеским задором исполнили партии рыбака Маттео и его возлюбленной Джаннины Эрвин Загидуллин, обладающий блестящей техникой танца и актерским обаянием,

и Мария Петухова. Герой Загидуллина смело вступал в состязание с соперниками (Давиде Лориккио и Хорхе Паласиос), побеждая их экспрессией воздушных прыжков и головокружительных вращений. <...> Одной из жемчужин в послужном списке хореографа по праву считается „Танец часов“ из оперы Амилькаре Понкьелли „Джоконда“. Из большой сюиты Николай Цискаридзе выбрал „Танцы Дня и Ночи“. Изяществом и гармонией, ясным мироощущением наполнил Марко Юусела танец „Часов Дня“, сохранив аромат и наивность далекой эпохи. Гением тьмы предстала Мария Хорева в „Часах Ночи“, наполнив образ горделивой статью и властью. <...> Сложная по хореографии и пластической выразительности „Сюита в белом“ под силу не всякой труппе. Николай Цискаридзе рискнул доверить исполнение этого балета воспитанникам академии. Рискнул и победил. Хореографическое действие развивается на двух площадках: танцу героев на подмостках аккомпанирует, словно античный хор, пластически ритмизированный «отклик» кордебалета на возвышении, опоясывающем полукружье сцены. Юные танцовщики ни на мгновение не теряли ощущения этого единства, создающего в итоге полотно, завораживающее красотой и динамикой. Девять частей „Сюиты“, у каждой из которых свое название, — это девять новелл о любви, расставаниях, радостных встречах и неизбежных утратах. Чистотой и элегантным совершенством формы пленила Мария Буланова в „Серенаде“; смелостью техники, дерзким сочетанием труднейших движений и каскадом виртуозных комбинаций поразил в „Мазурке“ Михаил Баркиджиджа; нежностью и тревогой наполнили „Адажио“ Мария Хорева и Рустам Азизов. <...> Финал торжественного вечера вернул зрителей снова к Мариусу Петица и его блистательно-парадному гран-па из балета „Пахита“. И здесь зрителей ждала неожиданность: в партии Пахиты выступила не выпускница академии, а прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина. Этой „подменой“ Николай Цискаридзе обозначил переключку времен — юные выпускники увидели, какого совершенства может достичь танцовщица, окончившая Академию Вагановой. Терешкина царила на сцене, утверждая красоту в каждой академической позе и ослепительной виртуозности» [14].

Юбилейные концерты прошли в Москве: 19 июня — на исторической сцене Большого театра, 20 июня — в Государственном Кремлевском дворце. Перед их открытием в адрес Академии поступило приветствие от Президента Российской Федерации В. В. Путина:

«Приветствую вас на торжественном гала-концерте по случаю 280-летия Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Эта

знаменательная дата — большое событие в общественной, культурной жизни страны, важная веха в отечественном хореографическом искусстве. Основанная в далёком 1738 году, академия по праву считается одной из старейших балетных школ мира — с богатой историей и великими традициями. Вы по праву можете гордиться талантливыми педагогами и наставниками, блистательной плеядой выпускников, которые внесли поистине уникальный вклад в становление и развитие русского балета. И, конечно, символично, что юбилей вуза отмечается в год 200-летия со Дня рождения Мариуса Ивановича Петипа — выдающегося балетмейстера, с именем и плодотворной деятельностью которого связана целая эпоха в творческой летописи Академии.

Отрадно, что вы сумели сохранить непреходящую связь времён, идеи и заветы своих предшественников, атмосферу духовности и созидания. И сегодня приумножаете славу русского балета, дарите людям радость настоящего искусства. Желаю вам успехов, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего» [15].

В программу московских концертов вошли номера из выпускных спектаклей Академии, которые состоялись в Мариинском театре: *Pas de quatre* «Розарий» из балета «Пробуждение Флоры», *Pas d'action* из балета «Наяда и рыбак», «Танцы часов» из оперы «Джоконда» и *Grand Pas* из балета «Пахита». Они стали приношением Академии к юбилею балетмейстера Мариуса Петипа.

19 июня на сцене Большого театра вместе с воспитанниками участвовали выпускники Академии разных лет, теперь работающие в труппе Большого театра. В *Grand Pas* из балета «Пахита» партию героини исполнила Светлана Захарова, прима-балерина театра, Народная артистка Российской Федерации (выпуск 1996); вариации танцевали: Элеонора Севенард (выпуск 2016), Алёна Ковалёва (выпуск 2015), Ксения Жиганшина (выпуск 2014), имеющие статус балерин Ольга Смирнова (выпуск 2011), Юлия Степанова (выпуск 2009); Заслуженная артистка России Евгения Образцова (выпуск 2002); премьер, Заслуженный артист России Михаил Лобухин (выпуск 2002); Оскар Фрейм (выпуск 2017). В партии Люсьена д'Эрвильи выступил премьер Большого балета Денис Родькин.

В Государственном Кремлевском дворце 20 июня партию Пахиты танцевала Элеонора Севенард, Люсьена д'Эрвильи — Денис Родькин, вариации в *Grand Pas* — выпускницы Академии этого года.

Ноту эксклюзивности внесло в программу концерта участие в нем представителей ведущих балетных школ мира. Старейшую балетную школу России поздравили Московская государственная академия хо-

реографии, Факультет танца Университета искусств (Сеул, Южная Корея), Школа Джона Крэнко (Штутгарт, Германия), Датская Королевская школа балета (Копенгаген), Школа балета Академии театра Ла Скала (Милан, Италия), Школа Нового Национального театра Токио (Токио, Япония). Студенты этих школ танцевали в честь Вагановской академии.

Московский обозреватель Валерий Модестов зафиксировал подробности гастролей Академии: «Открывал программу знаменитый *Pas de quatre* олимпийских богинь „Розарий“ из балета Дриго „Пробуждение Флоры“ (хореография Петипа) в исполнении студенток Александры Хитеевой (Флора), Светланы Савельевой (Диана), Марии Хоревой (Аврора) и Марии Булановой (Геба), которые продемонстрировали легкость, воздушность, музыкальность, возвышенную поэтичность с четким соблюдением канонов классического танца, присущим Вагановской школе. Продолжил концерт безусловный шедевр Петипа — *Pas d'action* из балета „Наяда и Рыбак“ на музыку Пуни в редакции Николая Цискаридзе, который со сцены Кремлёвского Дворца сказал: „Когда мы говорим о хореографии Петипа, мы говорим о мифе. Ни один человек не имеет права утверждать: «Мы танцуем Петипа». Мы танцуем всё а-ля Петипа! Но я очень хотел, чтобы всё это было в духе того времени“. В „Наяде“ так оно и видится. На сцене не музейный экспонат, а шедевр прошлого, созвучный нынешнему времени. Цискаридзе бережно, со знанием дела отнесся к работе мэтра, деликатно и стилистически точно восполняя утраченное или дополняя текст в связи с переосмыслением сценария. Солировали Марко Юусела (Рыбак Маттео) и Анастасия Нуйкина (Джаннина). Технические трудности хореографии Петипа сменялись по нарастающей, но юные артисты легко с ними справлялись, не забывая об образной стороне ролей.

Заключала первое отделение изящно поставленная балетная сюита „Танцы часов“ из оперы Понкьелли „Джоконда“ (хореография Мариуса Петипа, редакция Николая Цискаридзе) в исполнении Марии Хоревой (Ночь), Михаила Баркиджиджи (День) и воспитанниц средних и старших классов Академии. Под таинственно, едва слышно звучащие колокольчики, под размеренное тиканье и задумчивые вздохи деревянных инструментов разворачивались танцы ночных часов: медленные эпизоды с певучими темами сменялись вихревыми, стремительными, напоминающими вакханалию. Юные артисты демонстрировали хорошую выучку, знаменитую вагановскую кантилену и чувство ансамбля.

Второе отделение было полностью посвящено подношениям юбиляру ведущих хореографических школ мира. Итальянцы (Академии балета „Ла Скала“) Самуэле Гамба, Летиция Мазини, Даниэле Бонелли блестяще исполнили изящную, не лишенную лукавого юмора композицию Ролана Пети „Gymnopedie“, поставленную на музыку Эрика Сати. Затем следовали два виртуозных дуэта в хореографии Пети-типа. Москвичи Елизавета Кокорева и Денис Захаров, вдохновенно исполнили дуэт Медоры и Конрада из балета „Корсар“, а корейцы (Академия танца Университета искусств Кореи) Сонми Пак и Джунён Янг под одобрительные аплодисменты зала — Pas de deux „Венецианский карнавал“ из балета „Сатанилла“. Студенты Штутгартской школы Джона Кранко — Риккардо Ферлито, Чандлер Хаммонд, Паоло Терранова, Кевин Витценбергер — интересно представили „мускульную гимнастику“ Марко Геке под блюз Нины Симон „A Spell on You / Заклинаю тебя“, в которой музыка и пластика почти не пересекаются, что похоже на протест страждущей, но страдающей души. Студенты Датской Королевской школы балета станцевали восстановленный Pas de quatre из „Абдаллы“ Паулли в хореографии Августа Бурнонвиля, который увлекался одно время темами Востока. Проверить, насколько нынешний Pas de quatre соответствует оригиналу, нет ни возможности, ни надобности. Главное, что старинный шедевр создателя „уникального датского балетного стиля“ радует современного зрителя своей изысканной утонченностью под флёром старины. Студенты Школы Национального театра Токио вдохновенно исполнили романтический балет Асами Маки на музыку „Симфонииетты“ Шарля Гуно, продемонстрировав особый стиль чувственной созерцательности Востока.

Третье отделение юбилейного концерта вагановцев было посвящено отмеченному имперским шиком Grand pas из балета Мариуса Пети-типа „Пахита“ в редакции Юрия Бурлаки и Николая Цискаридзе. Солировали в нем на сцене Большого театра царственная Светлана Захарова (Пахита) и ее элегантный партнер Денис Родькин (Люсьен д'Эрвильи), а на сцене Кремлевского Дворца — Элеонора Севенард и Денис Родькин — ученик Николая Цискаридзе. В обоих случаях танец исполнителей был музыкален и возвышен. Солистки не танцевали, а жили танцем, восхищая зрителей изысканностью стиля Вагановской балетной школы.

Финальным аккордом Grand pas стал уникальный по красоте и художественной выразительности дивертисмент звезд мирового балета (Светланы Захаровой, Евгении Образцовой, Юлии Степановой,

Ольги Смирновой, Элеоноры Севенард, Алёны Ковалёвой, Ксении Жиганшиной) — выпускниц Академии Вагановой разных лет на сцене Большого театра и идущих им на смену юных вагановок (Мария Петухова, Анастасия Нуйкина, Мария Хорева, Мария Буланова, Александра Хитеева), которые на сцене Кремлевского Дворца с упоением демонстрировали свое мастерство, одухотворяя вариации неповторимым талантом и заражительной энергией молодости.

Настоящий праздник классического танца — волнующий и незабываемый. Праздник, показавший, что связь поколений, владеющих неповторимым стилем Вагановской школы, не прерывалась все эти 280 лет. Сохраняется она и сегодня. В первую очередь, благодаря Балетной Школе и ее педагогам» [16].

Концерт в Большом театре сопровождала подготовленная музеем Академии выставка «280 славных лет», развернутая в Императорском фойе театра. Впервые за всю 60-летнюю историю существования стены Академии покинули уникальные экспонаты художественной коллекции музея: архивные документы, фотографии, костюмы, балетные туфли, личные вещи выпускников Академии. «Нам очень захотелось, — сказал Николай Цискаридзе, — вместе с юбилейным гала-концертом привести в Большой театр частицу Театральной улицы и нашего музея — Кабинета русского балета имени М. Х. Франгопуло. <...> Надеюсь, что наша выставка приоткроет вам душу Театральной улицы, обогатит картинами прошлого и порадует настоящим» [17, с. 3].

И это удалось. Лаконично (от трогательного колокольчика, звон которого знаменовал новый день воспитанников Императорского театрального училища до туфелек сегодняшних прим) изложена история Академии, воссоздана ее атмосфера (рис. 7).

Особый акцент был сделан на эпоху Петипа. Одна из витрин была посвящена Петипа. Здесь демонстрировались портреты балетмейстера, его жены Марии Суровшиковой-Петипа, дочери Марии, чьи сценические костюмы дополнили семейную экспозицию.

Среди уникальных экспонатов «петиповского» времени — костюм Евгении Соколовой для роли Маленького корсара в балете «Корсар» 1880 года; сценический и бытовой костюмы Матильды Кшесинской; вышитая икона, коробка для грима и сапожки для характерного танца Анны Павловой. В отдельной витрине были представлены документы, фотографии, рукописи, личные вещи Агриппины Яковлевны Вагановой.

Экспозиция сочеталась с произведениями Императорского фарфорового завода. Свою так называемую «Фарфоровую летопись русского

балета» завод ведет с 1913 года, когда в работах художника С. Н. Судьбина были увековечены Анна Павлова и Тамара Карсавина. В советское время балетная серия была продолжена, и самыми известными произведениями в ней стали скульптуры Галины Улановой художника Е. А. Янсон-Манизер. Ныне коллекция фигур из бисквита активно пополняется. Из последних работ художника А. А. Данилова были представлены скульптуры Николая Цискаридзе в роли Зигфрида, Ульяны Лопаткиной в роли Никии и в Русском танце из «Лебединого озера» и многофигурная композиция «Учебный класс» художника Г. А. Белан.

Рис. 7. Выставка из фондов музея Академии Русского балета в Императорском фойе Большого театра

С 15 по 18 октября в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой прошел VIII Международный конкурс «Vaganova-PRIX». Это тоже юбилейное событие: первый конкурс прошел 30 лет назад. Он появился в Ленинградском хореографическом училище имени А. Я. Вагановой в 1988 году к 250-летию старейшей балетной школы России. У его истоков стоял Константин Михайлович Сергеев — выдающийся танцовщик, педагог, руководитель Ленинградского хореографическо-

го училища. В 1995 году конкурс обрел статус международного соревнования, участвовать в котором могут только ученики профессиональных учебных заведений.

Многие лауреаты стали ведущими солистами в престижных труппах: Ульяна Лопаткина, Майя Думченко, Ирина Желонкина, Олеся Новикова, Алина Сомова, Андриан Фадеев, Игорь Колб, Владимир Шкляров — на сцене Мариинского театра. Светлана Захарова, Евгения Образцова, Михаил Лобухин составляют славу Большого театра, Леонид Сарафанов — премьер Михайловского театра, Игорь Марков — премьер в труппе Бориса Эйфмана, Анна Поликарпова — звезда Гамбургского балета под руководством Джона Ноймайера, Вадим Мунтагиров — премьер Королевского балета Великобритании, Полина Семионова — прима Берлинского государственного балета. Однако предназначение «Ваганова-PRIX» — не только в открытии новых имен талантливых танцовщиков. Не менее важно педагогам сверить методику преподавания классического танца в разных городах и странах. Основанный в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и решающий столь глобальные задачи, конкурс не проводился 10 лет, а в 2016 году был возрожден усилиями ректора Николая Цискаридзе, осознающего миссию Академии в сохранении на достойном уровне славного наследия русского балета.

На VIII Международный конкурс «Vaganova-PRIX» поступили 92 заявки из 20 стран (Австралия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Грузия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Республика Казахстан, Республика Корея, Латвия, Молдова, Португалия, Россия, США, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Япония). К соревнованию были допущены: в младшей группе — 21 девушка и 11 юношей, в старшей группе — 20 девушек и 10 юношей.

Кроме премий победителя ждал Grand-Prix — серебряная статуэтка Галины Улановой в образе Одетты работы скульптура Е. А. Янсон-Манизер. Она не раз воспроизводилась в фарфоре на Ленинградском фарфоровом заводе, а для «Vaganova-PRIX» ее изготовили из серебра 925 пробы.

Программа конкурса состоит из двух туров. На первом туре девушки исполняют урок классического танца с элементами экзерсиса Вагановой; юноши — урок классического танца с элементами урока выдающегося педагога Владимира Пономарева. На втором туре исполняется классическое *pas de deux* или две вариации из заранее известного списка, куда входит хореография из репертуара Агриппины Вагановой и балетов наследия.

Жюри, в состав которого вошли известные представители балетного сообщества, возглавила Ирина Колпакова — ученица Агриппины Вагановой, Народная артистка СССР, ведущая балерина Кировского (Мариинского) театра. В своем творчестве Колпакова утверждала заветы Вагановой: чистоту и культуру исполнения классического танца, подлинно петербургскую манеру. Лучшего председателя жюри невозможно представить.

Первый тур прошел в старинном зале Вагановской академии — зале Петипа, где работал великий балетмейстер, репетировала и вела уроки Агриппина Ваганова. Второй тур — на сцене Эрмитажного театра. А вручение призов и гала-концерт победителей состоялись 20 октября на исторической сцене Мариинского театра.

Награды получили:

Младшая группа. Юноши: 1 место — Михаил Баркиджиджа (16 лет, Россия). 2 место — Джунсу Ли (16 лет, Республика Корея). 3 место — Ян Бегишев (16 лет, Россия).

Младшая группа. Девушки: 1 место — Сейеон Мин (15 лет, Республика Корея). 2 место — Юлия Бондарева (16 лет, Россия). 3 место — Лизи Авсаджанишвили (15 лет, Грузия).

Старшая группа. Юноши: 1 место — Марко Юусела (18 лет, Финляндия). 2 место — Данила Хамзин (17 лет, Россия). 3 место — Алексей Хамзин (17 лет, Россия).

Старшая группа. Девушки: 1 место — Анастасия Смирнова (17 лет, Россия) и Александра Хитеева (17 лет, Россия). 2 место — Авива Гелфер-Мундл (17 лет, США). 3 место — Анастасия Горбачёва (17 лет, Россия).

Премия Н. Дудинской и К. Сергеева: Сейеон Мин.

Премия компании Grishko: Мария Малинина (18 лет, Россия)

Приз зрительских симпатий: Аарон Осава-Горовиц (США) и Юлия Бондарева (Россия).

Приглашения от госпожи Кэтрин Брэдни принять участие в следующем Международном конкурсе балета «Приз Лозанны» получили Владислав Ходасевич (Белоруссия), Марат Султанов (Латвия) и Жуана Сенра (Португалия).

А самой главной награды (Grand-PRIX) был удостоен Михаил Баркиджиджа, ученик Н. М. Цискаридзе.

2018 — «Год балета» — завершился для Академии «Щелкунчиками», которые прошли по традиции на исторической сцене Мариинского театра 19, 23, 24 и 26 декабря.

Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в постановке Василия Ивановича Вайнонена — исключительный для воспитанников

Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Он сопровождает их с первого класса до выпускного, проходя через всю школьную жизнь. Каждый год спектакль обновляется: дети взрослеют, состав участников меняется, и те, кто первоклассниками выходили на сцену в ролях куколок, мышей, солдатиков, постепенно получают сольные партии, а лучшие ученики выпускного класса исполняют партии главных героев. Педагоги Академии, по сути, каждый год готовят новый спектакль. Для детей же важным событием становится тот факт, что спектакли проходят на сцене Мариинского театра. Это — высокая честь, но и большая ответственность.

«Щелкунчик» силами учеников Вагановской академии может порадовать самых взыскательных балетоманов и быть одинаково привлекательным для взрослых и детей. Он причислен к лучшим спектаклям города и проходит с неизменным аншлагом.

Итак, «Год балета» в стране ушел в историю. Не завершился он только в стенах Академии Русского балета. «Хочу, чтобы как можно дольше существовало всё, что здесь создано», — говорит ректор Академии Николай Цискаридзе [18, с. 5]. Все те, кто любит русский балет, кому дорого отечественное искусство, без сомнения, присоединяются к этому желанию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Четвертая Международная научно-практическая конференция «*Hommage à Petipa*». Санкт-Петербург. 10–12 марта 2018 г.: буклет / Ред.-сост. С. В. Лаврова. Санкт-Петербург: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2018. б/с.
2. *Hormigón L. Marius Petipa en España. 1844–1847: Memorias y otros materiales.* [Madrid]: Danzarte Ballet S. L., 2010. 464 p.
3. Зозулина Н. Н. «Баядерка» М. Петипа: К вопросу о четвертом акте балета // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 5 (58). С. 26–39.
4. Илларионов Б. А. «Баядерка» М. И. Петипа: вопросы стилистики // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 4 (57). С. 6–15.
5. Петербургский балет. Три века: хроника / Сост. Н. Н. Зозулина. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2014. Т. I. XVIII. 288 с.
6. Петербургский балет. Три века: хроника / Сост. И. А. Боглачева. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2014. Т. II. 1801–1850. 354 с.

7. Петербургский балет. Три века: хроника / Сост. И. А. Боглачева. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2015. Т. III. 1851–1900. 432 с.
8. Петербургский балет. Три века: хроника / Сост. Н. Н. Зозулина, В. М. Миронова. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2015. Т. IV. 1901–1950. 544 с.
9. Петербургский балет. Три века: хроника / Сост. Н. Н. Зозулина, В. М. Миронова. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2016. Т. V. 1951–1975. 433 с.
10. Петербургский балет. Три века: хроника / Сост. Н. Н. Зозулина, В. М. Миронова. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2017. Т. VI. 1976–2000. 520 с.
11. Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи: сб. ст. Л.: Искусство, 1971. 448 с.
12. Володченко Р. В честь Мариуса Петипа [Электронный ресурс] // Портал «Музыкальные сезоны» 2018–03–24. URL: <https://musicseasons.org/v-chest-marius-petipa/> (дата обращения: 01.11.2018).
13. Илларионов Б. Артистизм выпускного спектакля / Николай Цискаридзе. Дневник ректора. 2016–2018. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2018. С. 108–109.
14. Ступников И. Новое поколение петербургского балета // Санкт-Петербургские ведомости. 2018. № 109 (6218). 21 июня. С. 4.
15. Юбилейные спектакли Академии в Москве [Электронный ресурс] // Сайт Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. URL: vaganovaacademy.ru/presscentr/novosti/?page=3 (дата обращения: 15.12.2018).
16. Модестов В. Старейшей балетной школе России — 280 лет [Электронный ресурс] URL: <https://vm.ru/news/506575.html> (дата обращения: 15.12.2018).
17. Николай Цискаридзе (Вступительное слово) // Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой. 280 славных лет: выставка из собраний Кабинета истории русского балета имени М. Х. Франгопуло и АО «Императорский фарфоровый завод». М.: Акад. Рус. балета им. А. Я. Вагановой, 2018. 50 с.
18. 280 лет Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. 1978–2018. СПб.: Акад. Рус. балета им. А. Я. Вагановой, 2018. 300 с.

REFERENCES

1. Chetvertaya mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Hommage à Petipa». Sankt-Petrburg. 10–12 marta 2018 g.: buklet / red. — sost. S. V. Lavrova. Sankt-Peterburg: Akademiya Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2018. b/s.
2. *Hormigón L.* Marius Petipa en España. 1844–1847: Memorias y otros materiales. [Madrid]: Danzarte Ballet S. L., 2010. 464 r.
3. *Zozulina N. N.* «Bayaderka» M. Petipa: K voprosu o chetvertom akte baleta // Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj. 2018. № 5 (58). S. 26–39.
4. *Illarionov B. A.* «Bayaderka» M. I. Petipa: voprosy» stilistiki // Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj. 2018. № 4 (57). S. 6–15.
5. Peterburgskij balet. Tri veka: xronika / Sost. N. N. Zozulina. SPb.: Akademiya russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2014. T. I. XVIII. 288 s.
6. Peterburgskij balet. Tri veka: xronika / Sost. I. A. Boglacheva. SPb.: Akademiya russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2014. T. II. 1801–1850. 354 s.
7. Peterburgskij balet. Tri veka: xronika / Sost. I. A. Boglacheva. SPb.: Akademiya russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2015. T. III. 1851–1900. 432 s.
8. Peterburgskij balet. Tri veka: xronika / Sost. N. N. Zozulina, V. M. Mironova. SPb.: Akademiya russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2015. T. IV. 1901–1950. 544 s.
9. Peterburgskij balet. Tri veka: xronika / Sost. N. N. Zozulina, V. M. Mironova. SPb.: Akademiya russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2016. T. V. 1951–1975. 433 s.
10. Peterburgskij balet. Tri veka: xronika / Sost. N. N. Zozulina, V. M. Mironova. SPb.: Akademiya russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2017. T. VI. 1976–2000. 520 s.
11. Marius Petipa. Materialy. Vospominaniya. Stat`i: sb. st. L.: Iskusstvo, 1971. 448 s.
12. *Volodchenkov R.* V chest» Mariusa Petipa [E`lektronny`j resurs] // Portal «Muzy`kal`ny`e sezony`» 2018–03–24/ URL: <https://musicseasons.org/v-chest-mariusa-petipa/> (data obrashheniya: 01.11.2018).
13. *Illarionov B.* Artistizm vy`pusknogo spektaklya / Nikolaj Ciskaridze. Dnevnik rektora. 2016–2018. SPb.: Akademiya russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2018. S. 108–109.

14. *Stupnikov I.* Novoe pokolenie peterburgskogo baleta // Sankt-Peterburgskie vedomosti. 2018. № 109 (6218). 21 iyunya. S. 4.
15. Yubilejny`e spektakli Akademii v Moskve [E`lektronny`j resurs] // Sajt Akademii Russkogo baleta imeni A. Ya. Vaganovoj URL: vaganovaacademy.ru/presscentr/novosti/?page=3 (data obrashheniya: 15. 12. 2018).
16. *Modestov V.* Starejshej baletnoj shkole Rossii — 280 let [E`lektronny`j resurs] URL: <https://vm.ru/news/506575.html> (data obrashheniya: 15. 12. 2018).
17. Nikolaj Ciskaridze (Vstupitel`noe slovo) // Akademiya Russkogo baleta imeni A. Ya. Vaganovoj. 280 slavy`x let: vy`stavka iz sobranij Kabineta istorii russkogo baleta imeni M. X. Frangopulo i AO «Imperatorskij farforovy`j zavod». M.: Akad.. Rus. baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2018. 50 s.
18. 280 let Akademii Russkogo baleta imeni A. Ya. Vaganovoj. 1978–2018. SPb.: Akad.. Rus. baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2018. 300 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Л. И. Абызова — канд. искусствоведения, доц.;
abyzova17@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Larissa I. Abyzova — Cand. Sci. (Arts), Ass. Prof.;
abyzova17@yandex.ru