

АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А. Я. ВАГАНОВОЙ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ПРАКТИКА

УДК 792.8.

П. А. Силкин

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. Я. ВАГАНОВОЙ —
УРОК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

При жизни Агриппины Яковлевны Вагановой были выпущены три издания «Основ классического танца» — 1934, 1939, 1948 гг. В последних двух имеются авторские корректировки, автор пересматривала и дополняла материал учебника. Свидетельством тому служит принадлежавший самой Вагановой экземпляр издания 1939 г. с пометками на полях, находящийся в петербургском Театральном музее. Этот экспонат красноречиво говорит о неустанной работе над книгой, переведенной на многочисленные языки мира.

Отметим, что в изданиях 1934 и 1939 гг. воспроизведен пример урока без нотного материала. В учебном пособии 1948 г. добавлен пример урока с музыкальным оформлением. Причем в сноске указано: «Все музыкальные примеры, за исключением оговоренных примеров из балетов А. Глазунова и П. Чайковского, являются рабочими импровизациями С. С. Бродской» [2, с. 166].

Литературный портрет урока А. Я. Вагановой сохранился в статье Л. Д. Блок «Урок Вагановой» [3, с. 441–448]. Здесь нет детального разбора ни отдельных движений, ни учебных комбинаций, но достоверно передана атмосфера творческой «лаборатории». Лаборатории, в которой происходила ежедневная сложная методическая работа, направленная на сохранение хрупкого мастерства, приобретаемого в результате длительного обучения в школе, а затем и в театре. Как проводить урок, как задавать танцевальные комбинации, как выработать те или иные качества ученицы или артистки и каким приемом это осуществить? — в воплощении этих знаний и проявляется индивидуальность преподавателя. По свидетельству Л. Д. Блок, такой индивидуальностью обладала Агриппина Яковлевна, которая «по окончании артистической карьеры <...> взялась за преподавание и оказалась одаренной исключительными педагогическими способностями. Ваганова умеет передать следующему за собой поколению танцовщиц то неуловимое, нефиксируемое нечто, которое зовется строгой классической манерой танца».

Любовь Дмитриевна в течение длительного времени посещала уроки Вагановой и, не будучи профессионалом в искусстве танца, сумела разглядеть, что урок педагога это «твердая и стройная конструкция», в нем не было видно «ничего декоративного, нечего показного или приятного в данную минуту». Задаваемые движения не были «<...>случайными или просто зрительно приятными. Все движения бьют в цель», — писала Л. Д. Блок. И далее отмечала: «<...> вы не увидите у Вагановой лирического позирования, картинных *développé*, игры на красоте движений рук. *Développé* делается коротко: раз! — нога уже в заданной позе и в этой позе и удерживается все время, которое на *développé* отпущено в данной комбинации. Такими же проходными должны быть все перемены позы, без задерживания, без остановок на промежуточных позициях, на опорных точках — так требует Ваганова и так приобретают ее ученицы основу своего танца — умение владеть и управлять корпусом, устойчивость.<...> Никогда рядом вы не найдете на уроке Вагановой двух па, которые делаются с одинаковым положением корпуса. Она все время им закономерно играет...». По поводу движений рук Блок подмечено, что в уроке Ваганова облекала их «в до крайности скупые, отвлеченные и очищенные формы. Ничего лишнего, ничего дешевого и мелкого» [3, с. 445].

В качестве резюме автор статьи справедливо констатирует: «Кто хочет знать, что такое классический танец сам по себе, каковы его возможности, каковы его средства выразительности, тот должен знать прежде всего, что такое классический танец на уроке, и на таком уроке, как урок Вагановой».

Обратимся к прилагаемому примеру без нотного материала, помещенному в приложении «Основ классического танца» первого издания книги [4, с. 178–184].

Пример урока без нотного материала состоит из экзерсиса у палки, который включает следующие движения: *plié* на пяти позициях, *battements tendus*, *battements fondus* и *frappés*, *ronds de jambes*, *battements battus* и *petits battements*, *développé*; *grands battements jetés*:

Непосредственно перед упражнениям на середине зала Ваганова рекомендовала следующий порядок их расположения:

1. Маленькое адажио (*petit adagio*). Комбинировать *plié* с различными *développés* и *battements tendus*.
2. Во второе маленькое адажио ввести комбинации с *battements fondus* и *frappés* с *ronds de jambe en l'air*.
3. Большое адажио, куда вводится ряд наитруднейших для данного класса движений характера адажио.
4. Для начала аллегро давать небольшие прыжки, т. е. невысокие и несложные.
5. Аллегро с большими па.
6. Для первых па на пальцах выбирать те, которые делаются на двух ногах: *échappé* на II позицию, затем на IV позиции.

Общепризнано, что особой заслугой Вагановой является разработка методических правил о роли и значении в танце движений рук, корпуса и головы.

Рабочая — вспомогательная роль рук, это технологическое открытие Вагановой, очень облегчающее освоение техники классического танца и ничуть не обедняющее ни пластику, ни выразительность движений. В течение своей педагогической деятельности Агриппина Яковлевна, по признанию Веры Сергеевны Костровицкой, разрабатывала и вводила в практику следующие принципы:

- ввела и узаконила правило делать комбинации не только вперед, но и обратно;
- в начале каждого учебного года тщательно и скрупулезно проверять и закреплять программу предыдущего класса;
- второе полугодие посвящать изучению новой программы;
- распознавать индивидуальность каждой ученицы, учитывать ее отрицательные и положительные качества;
- давать возможность ученице проявить все лучшее, что может быть скрыто в ее индивидуальной природе, при помощи педагогических приемов замаскировать физические недостатки (вспомним О. Вестриса с его советом Перро);
- выработать элементы «профилактики», чтобы предотвратить развитие выявленных недостатков. Ваганова считала, что правильный учет недостатков и борьба с ними должна вестись с младших классов;
- задавать комбинации не ради самих комбинаций, а для того, чтобы ученик получил конкретную пользу от их исполнения;
- композицию урока разрабатывать заранее, не импровизировать и не проделывать один заученный урок, только в младших классах полезен многократный повтор движений;
- необходимо пояснять, какое движение для чего делается и для какого оно является вспомогательным;
- на неправильность движения обращать внимание всего класса; например, заставить исправить недочеты друг друга, что заставит сознательно относиться к занятиям.

О стиле и методе преподавания приведем высказывание М. Т. Семеновской: «урок Вагановой был построен так, что каждый день у нас что-то наслаивалось, приобреталось, развивалось» [5, с. 152]. А вот мнение представительницы московской школы Суламифи Михайловны Мессерер:

«Умение раскрыть ученику глаза — важнейшее достоинство педагога.

Ваганова говорила, что выполнение таких-то заданий даст возможность одолеть такие-то движения классического танца.

Требовательный урок — четкий, логичный результат.

Особенно удавалось Вагановой ставить своим ученицам спину. Она словно бы насаживала тело на железный шампур позвоночника, который превращался в стержень вращения. Поднимать плечи вместе с руками Агриппина Яковлевна считала страшной ересью. Руки — одно, плечи — другое.

Ценнейшей чертой ее самобытного, предельно рационального, делового метода преподавания являлся напор, пронизывавший вагановские уроки» [6, с. 161–166].

Сравнивая стили ведения уроков Вагановой и Е. П. Гердт, Мессерер писала: «Гердт предлагала то, что Ваганова заставляла».

Творческий путь Вагановой-танцовщицы, высоко оцененный критикой и зрителями, представляется как своеобразная научная лаборатория, в которой эмпирически формировались, развивались, отшлифовывались вкусы, воззрения и убеждения выдающегося педагога. Все это было возможно благодаря острой наблюдательности, критическому отношению к своей собственной деятельности, а также к тому, что происходило вокруг, при неустанной пытливости ума.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л. — М.: Искусство, 1948. 208 с.
2. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. М.: Искусство, 1987. 556 с.
3. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л.: Огиз гихл, 1934. 193 с.
4. Ваганова А. Я. Статьи, воспоминания, материалы. Ред. Н. Д. Волков, Ю. И. Слонимский. Л. — М.: Искусство, 1958. 343 с.
5. Мессерер С. Суламифь. Фрагменты воспоминаний. М.: Олимпия Пресс, 2005. 344 с.