

УДК 7.07-05+792.8

РОЛЬ КСЕНИИ АНДРЕЕВНЫ ЕСАУЛОВОЙ В РАЗВИТИИ ТРАДИЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БАЛЕТНОЙ ШКОЛЫ В ПЕРМИ

*Старовойтова Е. С.*¹

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

Статья посвящена развитию традиций ленинградской балетной школы в Перми на примере творческого становления и деятельности Ксении Андреевны Есауловой — педагога характерного (народно-сценического) танца.

Деятельность этого педагога неразрывно связана с Пермским государственным ордена «Знак Почета» хореографическим училищем, которому К. А. Есаулова посвятила свыше сорока лет. Выпускница Ленинградского хореографического техникума, а также педагогических и балетмейстерских курсов при нем, К. А. Есаулова стояла у истоков пермского балета и профессионального хореографического образования Пермского края. Бережно храня традиции ленинградской школы балета, она воспитала целую плеяду выдающихся характерных танцовщиков советского балета, некоторые из которых продолжили дело своего учителя на педагогическом поприще.

В статье с помощью биографического метода предпринята попытка очертить жизненный и творческий путь К. А. Есауловой, ступени формирования ее педагогического почерка, а также коснуться некоторых подходов к методике преподавания характерного танца.

Ключевые слова: К. А. Есаулова, балет, народно-сценический танец, Пермское хореографическое училище, ленинградская балетная школа.

THE ROLE OF KSENIA YESAULOVA IN THE DEVELOPMENT OF THE LENINGRAD BALLET SCHOOL TRADITIONS IN PERM

*Starovoitova E. S.*¹

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

The article is devoted to the famous teacher of character dance (folk-stage dance) Ksenia Yesaulova, whose name unfairly forgotten recently. K. A. Yesaulova devoted over forty years of her pedagogical activity to the Perm State Choreographic School and firmly linked her name with it. K. A. Yesaulova, being a graduate of the Leningrad Choreographic School, as well as pedagogical and choreographic courses in it, stood at the origins of the Perm ballet and

choreographic education in Perm. Carefully preserving the traditions of the Leningrad ballet school, she brought up a whole galaxy of outstanding character dancers, some of whom continued the work of their teacher in the pedagogical field. This article, based on the biographical method, describes the life and creative path of K. A. Yesaulova, the stages of her pedagogical style formation and concerns some issues of her teaching methodic

Keywords: K. A. Yesaulova, ballet, folk stage dance, Perm Choreographic School, Leningrad ballet school.

К середине 1950-х годов во главе с Екатериной Никодимовной (Николаевной) Гейденрейх¹ в Перми сформировался высокопрофессиональный педагогический коллектив во главе с носителями традиций ленинградской балетной школы — выпускниками А. Я. Вагановой Юлием Иосифовичем Плахтом², Нинелью Даниловной Сильванович³, Ксенией Андреевной Есауловой⁴. Именно благодаря им закрепилась линия преемственности с Ленинградским хореографическим училищем, и Пермское хореографическое училище вскоре после основания по праву заняло место третьего, после Ленинградского и Московского, профессионального учебного заведения по подготовке артистов балета в стране.

Данная статья посвящена развитию традиций ленинградской балетной школы в Перми на примере творческого становления и деятельности Ксении Андреевны Есауловой.

¹ В личном листке по учету кадров Е. Н. Гейденрейх из архива Пермского хореографического училища в графе «отчество» значится — Никодимовна [1, с. 1]. Однако в искусствоведческих источниках встречается и другой вариант отчества Екатерины Гейденрейх — Николаевна.

² Юлий Иосифович Плахт (1918–1988) — заслуженный деятель искусств РСФСР, выпускник Ленинградского хореографического училища (1941, класс В. И. Пономарева), выпускник педагогического отделения при Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (1950, курс А. Я. Вагановой); артист балета, педагог классического и дуэтно-классического танца в Пермском и Ташкентском хореографических училищах, балетмейстер-репетитор, балетный рецензент и культурный обозреватель пермских периодических изданий.

³ Нинель Даниловна Сильванович (1924–2008) — заслуженный учитель РСФСР, выпускница педагогического отделения при Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (1952, курс А. Я. Вагановой), артистка балета, педагог классического танца Пермского и Тбилисского хореографических училищ.

⁴ Ксения Андреевна Есаулова (1911–1989) — педагог классического танца, ведущий педагог народно-сценического танца, актерского мастерства, художественный руководитель (1953–1960, 1963–1965) и балетмейстер Пермского государственного хореографического училища.

Имя Ксении Андреевны Есауловой, выпускницы Ленинградского хореографического техникума и одной из первых выпускниц педагогических⁵ и балетмейстерских курсов⁶ при нем, было известным в профессиональной хореографической среде со второй половины XX века благодаря ее огромному вкладу в становление пермского балета и в подготовку исполнителей для ансамблей народного танца. Однако сейчас сведения о широте профессионального диапазона Есауловой-педагога малоизвестны; ее подходы, изложенные в разрозненных авторских трудах, на данный момент не представлены в специализированных статьях. Остаются неосвещенными и механизмы преемственности между эстетикой ленинградской школой и развитием балета в Перми, которые можно увидеть только из описания процесса профессионального становления К. А. Есауловой в период обучения в Ленинграде.

До сих пор этому педагогу не была посвящена ни одна монография. Наиболее значимые сведения о ней изложены в книге пермского журналиста Татьяны Черновой «Рождение лебедя: слово о Пермском хореографическом училище, его педагогах и питомцах» [4], а также в разделе «Об авторе К. А. Есауловой» в авторском учебно-методическом пособии «Народно-сценический танец» [5]. Некоторую информацию уточняющего характера удалось найти в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга, а также в архиве Пермского государственного хореографического училища, где была обнаружена биография К. А. Есауловой [6], которая и стала основным источником сведений о ее жизни и творчестве.

Учебно-методическое пособие «Народно-сценический танец» является результатом многолетнего педагогического труда, но оно при жизни К. А. Есауловой не издавалось. Этот бесценный, как с точки зрения методики преподавания данной дисциплины, так и с точки зрения истории балетной педагогики труд, впервые увидел свет лишь в 1999 году в Ижевске благодаря стараниям племянника Ксении Андреевны — Игоря Григорьевича Есаулова. Затем Санкт-Петербургское издательство «Планета Музыки» в 2014 году осуществило второе издание данной работы. Несмотря на информационную ценность данного труда, его содержание составляют только методические указания по изучению данной дисциплины, которые никак не раскрывают секреты преподавания и индивидуального мастерства автора. Частично реконструировать профессиональный взгляд Есауловой позволяет статья «Пояснения к уроку» [7], которая подытоживает мысли педагога и многолетний опыт преподавания дисциплины «Народно-сценический танец» в Пермском хореографическом училище.

⁵ Педагогические курсы при Ленинградском хореографическом техникуме были организованы в 1934 году [2, с. 96].

⁶ Балетмейстерские курсы при Ленинградском хореографическом техникуме были организованы в 1937 году [3, с. 77].

Годы учебы в Ленинградском хореографическом техникуме⁷

Ксения Андреевна Есаулова родилась 11 ноября 1911 года в Краснодаре [6]. Сведений об ее родителях, семье и окружении на данный момент обнаружить не удалось. К. А. Есаулова окончила вечернюю смену Ленинградского хореографического техникума как артистка балета в 1933 году [8]. Несмотря на то, что Есаулова обучалась в вечерней смене (там, как правило, учились дети более старшего, чем было положено в соответствии с Уставом техникума, возраста [9]), ее педагогами были выдающиеся мастера, которые, воспитывая будущих артистов балета, всегда трудились с полной отдачей: Мария Фёдоровна Романова, Виктор Александрович Семёнов, Екатерина Николаевна Гейденрейх, Александр Ильич Бочаров, Александр Викторович Ширяев, Александр Михайлович Монахов, Агриппина Яковлевна Ваганова, Елизавета Павловна Гердт, Андрей Васильевич Лопухов. Безусловно, обучение у каждого из этих педагогов способствовало освоению не только методики преподавания танцевальных дисциплин, но и формированию стиля и манеры будущего педагога и балетмейстера.

Вспоминая с огромной благодарностью педагогов, у которых довелось учиться, К. А. Есаулова писала, что они прививали ей не только технические навыки исполнения движений классического танца, но и старались воспитать традиционную культуру и преданность прекрасному искусству. Педагоги делились с учениками своими знаниями, опытом и талантом, не оказывая никакого давления [5, с. 7–8].

Пост художественного руководителя в то время занимал талантливый и высокообразованный артист и педагог Борис Васильевич Шавров. Он глубоко чувствовал учеников, развивал их природные способности, артистизм, поощрял балетмейстерские наклонности. Б. В. Шавров преподавал классический, дуэтный танец, а также вел практику [5, с. 7].

Мария Фёдоровна Романова, у которой К. А. Есаулова училась последние годы в техникуме, была человеком очень мягким по характеру. На ее уроках никогда не было повышенного тона, интонации ее голоса всегда были спокойными и мирными. Развитие танцевальности в ее методике преподавания было на очень высоком уровне: сложные комбинации отличались виртуозной техникой, изяществом, вкусом, выносливостью и координацией. М. Ф. Романова никогда не раздражалась и относилась ко всем ученицам одинаково справедливо [5, с. 7].

Также будущий педагог и балетмейстер вспоминала удивительно увлекательные уроки актерского мастерства Евгении Эдуаровны Бибер, которая

⁷ Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой с 1928 по 1937 год носила название «Ленинградский хореографический техникум», с 1937 года — «Ленинградское хореографическое училище». В тексте данное учебное заведение будет именоваться в соответствии с историческими названиями.

по-настоящему любила свой предмет, давала ученикам множество самостоятельных заданий, которые развивали балетмейстерские задатки. Е. Э. Бибер учила подбирать музыку, разбираться в стилях различных эпох, понимать содержательность танцев и танцевальных этюдов. Этот, полученный еще в юности, навык работы с музыкой сыграл важную роль в работе будущего педагога и балетмейстера [5, с. 7].

Особое место в учебном процессе, по мнению К. А. Есауловой, занимал народно-сценический (характерный) танец⁸. Преподавал его создатель этой дисциплины — Александр Викторович Ширяев. К. А. Есаулова вспоминала о нем как об удивительном человеке, который отличался высокой эрудицией, деликатностью и одаренностью. Это был педагог, который умел подчинить своих воспитанников единым требованиям, увлекая своей неисчерпаемой хореографической фантазией и разнообразием комбинаций. А. В. Ширяев развивал выразительность, чувство позы и характера танца, технику, артистизм, манеру исполнения национальных танцев [5, с. 7].

Характерному танцу К. А. Есаулова училась и у другого, не менее одаренного педагога — Александра Ильича Бочарова, который обучал юных артистов на развернутых комбинациях с большой технической нагрузкой [5, с. 7]. Другого своего педагога, Александра Михайловича Монахова, К. А. Есаулова характеризовала как строгого учителя, никому не дававшего поблажек, обладающего отличной техникой и артистизмом [5, с. 7].

Как «совершенно особенные» К. А. Есаулова отмечала уроки характерного танца Андрея Васильевича Лопухова. Каждая комбинация была блестяще развернутым этюдом, который можно было без поправок перенести на сцену как концертный номер. Этот преподаватель легко прививал ученикам манеру, технику, изящество и вкус. Его уроки каждый раз были новыми и неожиданными, талантливыми и увлекательными, но также сложными в техническом отношении. А. В. Лопухов строил урок, смело включая все технические элементы, заложенные в учебной программе. «Всему можно обучить, многое можно объяснить, но, увы, душу не вложишь!» [5, с. 8] — это была его любимая фраза.

Вместе с К. А. Есауловой учились блестяще одаренные ученики, — будущие ведущие солисты Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова: Вахтанг Чабукиани, Фея Балабина,

⁸ Сложилось две традиции названия сценических танцев, окрашенных национальным колоритом и основанных на народной хореографии — московская, где такие танцы называют «народно-сценическими», и петербургская, где их именуют «характерными». В соответствии с этим название учебной дисциплины также имеет два названия. В данной статье в отношении вышеупомянутых танцев и учебной дисциплины автор будет использовать термин «характерный танец», кроме случаев, где термин «народно-сценический упоминается» в названии книги и документах.

Наталья Дудинская, Роберт Гербек, Константин Сергеев и выдающиеся балетмейстеры — Борис Фенстер, Константин Боярский, Леонид Якобсон [5, с. 6].

Трудовой путь К. А. Есауловой начался в 1921 году, когда ей было всего двенадцать лет. Время было тяжелое и нужно было помогать семье. К концу жизни общий трудовой стаж Есауловой насчитывал шестьдесят восемь лет, свыше сорока из которых она посвятила балету.

После окончания Ленинградского хореографического техникума в 1933 году К. А. Есаулова была принята на должность характерной танцовщицы в Ленинградский Малый оперный театр, где проработала с 1934 по 1941 год. Параллельно К. А. Есаулова поступила на педагогические курсы при Ленинградском хореографическом техникуме, которые окончила с отличием в 1937 году, получив квалификацию «Педагог классического и народно-характерного танца» [6].

Основы преподавания хореографии будущий педагог изучала у основоположников-методистов А. Вагановой, А. Лопухова, А. Ширяева, А. Бочарова. Благодаря их работам в преподавании классического танца и характерного танцев был сделан шаг к единому стилю исполнения, который назвали «русской школой классического балета» [10, с. 163], а также заложен фундамент для дальнейшего совершенствования единой методики преподавания. Хотя К. А. Есаулова была не из тех, кто прошел школьную программу в классе А. Я. Вагановой, однако она проявила неподдельный интерес к новой методике преподавания классического танца [2, с. 98].

Продолжая стремиться к знаниям, К. А. Есаулова поступила на балетмейстерские курсы при Ленинградском хореографическом училище, которым в то время руководил Ростислав Владимирович Захаров. Балетмейстерские курсы она с отличием окончила в 1941 году (педагог Фёдор Васильевич Лопухов). Дипломную практику Ксения Андреевна проходила в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова в совместной с Борисом Фенстером постановке балета «Бэла» на музыку композитора Владимира Михайловича Дешевова. На развитие ее балетмейстерских склонностей, по признанию самой К. А. Есауловой [5, с. 10], оказала огромное влияние творческая деятельность таких видных постановщиков советского балетного театра, как Роберт Иосифович Баланотти, Фёдор Васильевич Лопухов, Ростислав Владимирович Захаров, Леонид Михайлович Лавровский, Борис Александрович Фенстер, Владимир Александрович Варковицкий, Леонид Вениаминович Якобсон.

Факт обучения К. А. Есауловой на педагогических и балетмейстерских курсах при Ленинградском хореографическом училище подтверждается ее биографией из архива Пермского хореографического училища [6], а также сведениями исследователя истории балетной педагогики П. А. Силкина [2, с. 96] и балетоведа О. В. Балинской [11, с. 58].

С 1941 года К. А. Есаулова продолжительное время работала и в других театрах Ленинграда: Ленинградском хореографическом коллективе под управлением Иосифа-Михаила Феликсовича Кшесинского, Театре музыкальной комедии.

Творческая деятельность в годы Великой Отечественной войны

Война прервала успешно начатый творческий путь Ксении Андреевны Есауловой. Она была настоящей патриоткой и вместе с мужем ушла на фронт.

Муж К. А. Есауловой, Николай Александрович Митрополов, был скрипачом оркестра Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Он ушел на войну простым солдатом, а окончил ее полковником, командиром 108-го минометного полка. После войны он долгое время возглавлял отдел культуры Пермского исполкома.

Во время войны К. А. Есаулова работала в осажденном Ленинграде в макировочной мастерской, участвовала в концертных бригадах на Ленинградском фронте: была танцовщицей, педагогом, балетмейстером фронтовых бригад на базе ленинградского Дома Красной Армии имени С. М. Кирова. Эти концертные бригады обслуживали передовую линию фронта. С 1941 по 1945 год — всю войну, до самой Победы — под обстрелами, между атаками противника, между боями, в любых погодных условиях артисты давали по семь-восемь концертов в день, танцуя до изнеможения. На плечах молодой танцовщицы и балетмейстера была огромная работа: приходилось ставить и самой исполнять номера, давать уроки классического танца, репетировать и организовывать артистов. В тяжелых условиях и дорогой ценой приобретался бесценный профессиональный опыт, происходило превращение в будущего выдающегося педагога и балетмейстера.

Судьба не была благосклонна к артистам военного времени: «Танцовщикам следовало учитывать условия выступлений на непригодных для классического танца сценах и иметь в репертуаре жизнерадостные, понятные зрителям номера» [12, с. 9–10]. Часто приходилось репетировать и танцевать в совершенно непригодных и тяжелых для этого условиях: в плохо отапливаемых и плохо освещенных помещениях с неудобным и даже травмоопасным покрытием на полу, на подмостках и кузовах грузовых автомобилей. Но артисты того непростого времени были так воодушевлены искусством и своим желанием хоть на минуту облегчить жизнь тех, кто находился на передовой, лежал с ранениями в госпиталях, или же трудился на благо Родины на фабриках и заводах, что переносили любые невзгоды и трудности военного времени. Все это, конечно, поднимало боевой дух солдат и рабочих, ведь они знали и видели, что искусство живет, а значит, жизнь продолжается несмотря ни на что, и они не зря сражаются и отдают свои жизни. За работу в годы войны К. А. Есаулова была награждена медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны II степени.

После войны К. А. Есаулова работала во многих театрах разных городов СССР в качестве солистки балета, балетмейстера и педагога-репетитора.

Таким образом, годы учебы и работы в Ленинграде предопределили творческие и педагогические ориентиры К. А. Есауловой. Хотя она закончила училище в 1933 году, когда педагогический авторитет А. Я. Вагановой был непрекаем, К. А. Есаулова через обучение у педагогов дореволюционного периода (М. Ф. Романовой, Е. Н. Гейденрейх и др.) в какой-то степени знакомилась и с довагановским, императорским балетным стилем, что нашло отражение и в ее педагогическом почерке. Окончание балетмейстерских курсов, общение с молодыми хореографами, которые вскоре стали ведущими постановщиками советского балетного театра, позволило в перспективе расширить диапазон творческой педагогической деятельности, видеть неразрывную связь между процессом обучения, текущим и предстоящим сценическим репертуаром, обогащать учебный процесс балетмейстерской, композиционной выдумкой, претворяя в практическом аспекте все лучшие достижения ленинградской балетной школы, которые сама К. А. Есаулова усвоила и сумела блестяще интерпретировать.

*Художественно-педагогическая деятельность в Перми
после Великой Отечественной войны*

В 1947 году К. А. Есаулова с мужем оказались в Перми, где судьба свела ее со своим бывшим педагогом средних классов из Ленинграда — Е. Н. Гейденрейх.

Ксения Андреевна поступила в Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского в качестве балетмейстера и педагога-репетитора, где работала до 1953 года. В то время в театре ею были осуществлены постановки следующих балетов: первой и третьей картин балета «Лебединое озеро»⁹ П. Чайковского, «Пер Гюнт» Э. Грига, «Эсмеральда» Ц. Пуни, Р. Дриго, С. Василенко; поставлены танцы в операх «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» М. Глинки, «Хованщина» М. Мусоргского, «Кармен» Ж. Бизе, «Лакме» Л. Делиба, «Князь Игорь» А. Бородина, «Галька» С. Монюшко, «Травиата» и «Аида» Дж. Верди, «Снегурочка» и «Садко» Н. Римского-Корсакова, «Пиковая дама» и «Мазепа» П. Чайковского, «Русалка» А. Даргомыжского; а также концертные номера, среди которых наиболее известно «Испанское каприччио» на музыку Н. Римского-Корсакова. Данный список балетмейстерских работ не является полным [13], но позволяет оценить творческий диапазон К. А. Есауловой-хореографа, а также сделать вывод о владении ею в равной степени лексикой и выразительными средствами как классического,

⁹ Вторая и четвертая картины «Лебединого озера» были поставлены балетмейстером Львом Ивановичем Ивановым.

так и характерного танца. К. А. Есаулова осуществляла свои авторские постановки, а также редактировала и переносила балеты и в других театрах СССР. Ее постановки были в репертуаре Челябинского, Саратовского, Воронежского и других театров оперы и балета.

С 1949 года К. А. Есаулова по совместительству начала работать в молодом Пермском хореографическом училище в качестве преподавателя классического, характерного танца, актерского мастерства, балетмейстера и методиста специальных дисциплин. В своей педагогической деятельности К. А. Есаулова воплотила и развила унаследованный ею стиль ленинградской школы балета, для которой были характерны чистота позиций, отточенность и филигранность каждой позы, сдержанность манеры исполнения и удивительное сочетание безупречной техники и актерской наполненности. Следуя многолетним традициям этой школы, К. А. Есаулова требовала глубокой осознанности, дисциплины и полной отдачи на каждом уроке. Помимо блестящего владения методикой преподавания специальных дисциплин, она обладала поразительным умением создавать рабочую и, вместе с тем, творческую атмосферу на уроках, а также раскрывать и развивать художественную индивидуальность каждого ученика, под которой в хореографическом искусстве понимается неповторимое единство врожденных качеств музыкальности, пластичности, артистизма, чувства стиля, природной грации, индивидуальной манеры исполнения и т. д.

Современники К. А. Есауловой вспоминают ее как доброжелательного и открытого для общения, по-настоящему интеллигентного человека; как настоящую ленинградку, а ученики — как требовательного, но справедливого педагога, который вел каждый урок так, словно это было небольшое сценическое представление. Благородство, которое было присуще К. А. Есауловой в жизни, превращалось в особый стиль преподавания в балетном классе. Пермский журналист, писатель Татьяна Чернова так писала об уроках К. А. Есауловой: «Каждое занятие превращалось в необычный спектакль с захватывающим сюжетом, где главным действующим лицом был характерный танец. Выхваченный из глубины народного творчества, но обогащенный, усовершенствованный, он становится произведением подлинного искусства» [4, с. 60].

К. А. Есаулова неутомимо боролась с отношением к характерному танцу как к второстепенному и маловажному предмету. Она держала авторитет своей дисциплины на высоте, помня завет А. Я. Вагановой о том, что характерный танец — это равноценная классическому танцу важная составляющая балетного спектакля, и для каждого артиста крайне важно овладеть ее выразительными средствами [14, с. 59–60]. К. А. Есаулова стремилась заворожить детей характерным танцем, заинтересовать их, привить к нему любовь, объясняя природу, сущность, культурные истоки и смысл каждого движения. Она хотела добиться танца «с душой», а не просто технически правильного исполнения

движений. Выдающийся педагог не просто передавала свои знания и умения (того, что ограничивается понятием «методика») последующим поколениям танцовщиков, в свои уроки она привносила творческую атмосферу, эстетику, манеру исполнения и чувство стиля, вдохновение — все то, что называли и будут называть «ленинградской школой» балета.

Народные танцы К. А. Есаулова любила и изучала всю свою жизнь. Она убежденно считала, что характерный танец, которому она так увлеченно учила будущих артистов, украшает любой спектакль, любой концерт, создает атмосферу яркого праздника, и потому требует хорошей выучки не менее, чем классический танец. Ее уроки отличались динамичностью, выразительностью. Они давали ученикам представление о самобытности и художественном колорите народных танцев, которые обрели в рамках классических приемов академичность и благородную манеру.

Одна из ее учениц, выпускница Пермского хореографического училища 1952 года по классу Е. Н. Гейденрейх [15], впоследствии его директор с 1986 по 1997 год, заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель искусств Северной Осетии, заслуженный работник культуры Монголии, кавалер ордена Дружбы народов Нинель Георгиевна Пидэмская отмечала в своих воспоминаниях, что уроки характерного танца К. А. Есауловой сыграли огромную роль в ее творческой судьбе: «У нее были особые руки, очень мягкие. Вообще смотреть на нее в классе было огромным удовольствием — так красиво и “стильно” она все показывала. Особенно ей удавались восточные танцы» [4, с. 61]. Н. Г. Пидэмская также отмечала еще одну существенную деталь в методике преподавания своего педагога: на уроке К. А. Есаулова никогда не показывала отдельно взятое движение, предпочитая связку, пусть небольшую, но все-таки композицию движений. Такой подход очень нравился ученикам. Он развивал память, координацию и делал урок интересным. Эта немаловажная деталь говорит об особом индивидуальном мастерстве педагога и подчеркивает осознание К. А. Есауловой разницы в преподавании классического танца, где каждое движение непременно сначала изучается в «чистом виде» (т. е. вне связи с другими элементами экзерсиса) и характерного танца, в котором допустимо сразу вводить небольшие танцевальные комбинации с использованием новых движений.

Как педагог К. А. Есаулова осуществила в Пермском хореографическом училище один выпуск по классическому и двадцать по характерному танцу, воспитав целую плеяду прекрасных танцовщиков, многие из которых стали блестящими исполнителями не только классических, но и характерных танцев. Это заслуженные артистки России: Нина Дьяченко, Татьяна Колотильщикова, Елена Каменская, профессор Геннадий Малхасянц, народный артист СССР Игорь Шаповалов, народный артист России Альберт Галичанин и многие другие.

Некоторые из учеников К. А. Есауловой после завершения своей исполнительской карьеры продолжили дело своего учителя и стали выдающимися педагогами характерного танца. В качестве примера можно назвать Татьяну Серафимовну Колотильщикову, которая всецело посвятила себя исполнению и преподаванию характерного танца как в России, так и за рубежом. Благодаря самоотверженному труду этого педагога характерный танец прочно вошел в концертные программы Пермского хореографического училища, где продолжают держать профессиональную высоту, заданную когда-то К. А. Есауловой.

В Пермском хореографическом училище К. А. Есаулова вела огромную творческую работу. Как балетмейстер она поставила для учащихся балеты «Доктор Айболит» на музыку И. Морозова (1950), сочетавший классический, характерный, современный танец и акробатику; «Щелкунчик» на музыку П. Чайковского (1955), в котором очень интересным, благодаря нестандартному хореографическому решению, был вальс снежинок и партия мышей для девочек с использованием пальцевой техники; «Чудесница» («Царица полей», 1961) на музыку пермского композитора Г. Терпиловского, а также много концертных номеров.

К. А. Есаулова обладала феноменальной хореографической памятью: она помнила многие старинные танцы¹⁰, постановки, вариации и композиции, что говорит о великолепной профессиональной эрудиции [5, с. 9]. Благодаря этому качеству, она вспомнила и поставила в училище «Шопениану» Михаила Фокина — балет практически неизвестный в Перми.

Ее неутомимой энергии можно было только завидовать. Каждый год она создавала новые концертные программы. К. А. Есауловой создано множество концертных номеров в хореографических училищах и в театрах, ансамблях и на эстраде. Ее хореографическое наследие составляет около ста пятидесяти работ (балеты и концертные номера) [13]. Что бы ни ставила К. А. Есаулова — сложный многоактный балет или же небольшой концертный номер, ее постановки всегда отличались безукоризненным вкусом, интересными хореографическими решениями и высокой сценической культурой.

Сорок один год длился ее педагогический путь в Перми. В 1953 году она была назначена на должность художественного руководителя Пермского хореографического училища и проработала в этом качестве до 1960 года, а затем снова занимала этот пост с 1963 по 1965 год.

За большую творческую работу в Пермском хореографическом училище и Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского К. А. Есаулова

¹⁰ Вероятно, речь идет о традиционных старинных танцах (менуэт, сарабанда, жига, алеманда, гавот и т. д.), которые изучались на исполнительском отделении и педагогических курсах Ленинградского хореографического техникума в рамках дисциплины «Историко-бытовой танец», разработанной Н. П. Ивановским [16, с. 114–115].

была многократно награждена почетными грамотами и благодарностями администрации училища и Министерства культуры РСФСР, а также орденом «Знак Почета» (1960), медалью «Ветеран труда».

Итак, на материале автобиографии К. А. Есауловой нами был прослежен путь творческого становления педагога, выявлена преемственность по отношению к педагогам ленинградской школы (А. Я. Вагановой, А. И. Бочарову, А. В. Ширяеву, А. В. Лопухову), а также по отношению к носителям довагановской императорской традиции (Е. Н. Гейденрейх, М. Ф. Романовой). Обозначена важность балетмейстерской деятельности К. А. Есауловой в решении учебных задач и в организации сценической практики учащихся. Своей педагогической деятельностью в Перми К. А. Есаулова в очередной раз доказала универсальность вагановской методики преподавания классического танца, которая позволяет с успехом возвращать не только классических, но и характерных танцовщиц. Опираясь на эту методику и применяя на практике все достижения ленинградской школы балета, К. А. Есаулова выпустила множество «звезд» характерного танца, которые не только в очередной раз прославили советский балет, но и внесли свой бесценный вклад в развитие и популяризацию характерного танца как неотъемлемой части хореографического спектакля.

ЛИТЕРАТУРА

1. Личный листок по учету кадров Е. Н. Гейденрейх // Архив Пермского государственного ордена «Знак Почета» хореографического училища. С. 1.
2. Силкин П. А. Русская школа классического танца. Агриппина Яковлевна Ваганова. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2012. 137 с.
3. Пасютинская В. М. Из истории становления высшего хореографического образования // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2012. № 3. С. 71–90.
4. Чернова Т. Рождение Лебеда: слово о Пермском хореографическом училище, его педагогах и питомцах. Пермь: Пермское книжное издательство. 2001. 216 с.
5. Есаулов И. Г., Есаулова К. А. Методика преподавания народно-сценического танца. СПб.: Планета музыки. 2014. 208 с.
6. Педагогический состав. Личное дело Есауловой К. А. Биография Есауловой К. А. // Архив Пермского государственного ордена «Знак Почета» хореографического училища.
7. Есаулова К. А. Пояснения к уроку // Советский балет. 1986. № 6. С. 63.
8. Список выпускников ЛХУ с середины XVIII по 1937–1938 гг. Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой // ЦГАЛИ. Ф. 259. Оп. 2. Д. 110. Л. 134.
9. Устав Ленинградского государственного хореографического техникума при Дирекции Ленинградских академических театров (1928 год). Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой // ЦГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 172.

10. Силкин П. А. История становления и развития теории и практики профессионального обучения классическому танцу. СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2014. 278 с.
11. Балинская О. В. Творчество балетмейстера Б. А. Фенстера в контексте развития советского балетного театра: дис. ... канд. искусствоведения. СПб. 2013. 181 с.
12. Абызова Л. И. Военные хроники ленинградского балета. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Академия Рус. балета им. А. Я. Вагановой. 2020. 164 с.
13. Субботин Е. П. Есаулова Ксения Андреевна [Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия «Пермский край» URL:<https://web.archive.org/web/20161107011152/http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803875964> (дата обращения: 30.03.2023).
14. Пушкина И. А. А. Я. Ваганова: в зоне внимания — характерный танец // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. 2020. № 2 (67). С. 53–61.
15. Список выпускников Пермского хореографического училища 1952 г. // Архив пермского государственного ордена «Знак Почета» хореографического училища.
16. Зайцева Ю. В. Исторический танец (основоположники методики преподавания исторического танца в стенах школы имени А.Я. Вагановой) // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2008. № 2 (20). С. 113–122.
17. Пидэмская Н. Г. Жизнь моя — любовь моя: о педагогах, выпускниках и сотрудниках Пермского хореографического училища. Пермь: [Б. и.], 2006. 104 с.

REFERENCES

1. Lichnyj listok po uchetu kadrov E. N. Gejdenrejkh // Arhiv Permskogo gosudarstvennogo ordena «Znak Pocheta» horeograficheskogo uchilishcha. S. 1.
2. Silkin P. A. Russkaya shkola klassicheskogo tanca. Agrippina Yakovlevna Vaganova. SPb.: Akademiya Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj. 2012. 137 s.
3. Pasyutinskaya V. M. Iz istorii stanovleniya vysshego horeograficheskogo obrazovaniya // Teatr. Zhivopis'. Kino. Muzyka. 2012. № 3. S. 71–90.
4. Chernova T. Rozhdeniya lebedya : slovo o Permskom horeograficheskom uchilishche, ego pedagogah i pitomcah. Perm': Permskoe knizhnoe izdatel'stvo. 2001. 216 s.
5. Esaulov I. G., Esaulova K. A. Metodika prepodavaniya narodno-scenicheskogo tanca. SPB.: Planeta muzyki. 2014. 208 s.
6. Pedagogicheskij sostav. Lichnoe delo Esaulovoj K. A. Biografiya K. A. Esaulovoj. // Arhiv permskogo gosudarstvennogo ordena «Znak Pocheta» horeograficheskogo uchilishcha.
7. Esaulova K. A. Poyasneniya k uroku // Sovetskij balet. 1986. № 6. S. 63.
8. Spisok vypusknikov LHU s serediny XVIII po 1937–1938 gg. Akademiya Russkogo baleta imeni A.Ya. Vaganovoj // CGALI. F. 259. Op. 2. D. 110. L. 134.

9. Ustav Leningradskogo gosudarstvennogo horeograficheskogo tekhnikuma pri Direkcii Leningradskih akademicheskikh teatrov (1928 god). Akademiya Russkogo baleta imeni A. Ya. Vaganovoj // CGALI. F. 259. Op. 1. D. 172.
10. *Silkin P. A.* Istoriya stanovleniya i razvitiya teorii i praktiki professional'nogo obucheniya klassicheskomu tancu. SPb.: Akademiya Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj. 2014. 278 s.
11. *Balinskaya O. V.* Tvorchestvo baletmejstera B. A. Fenstera v kontekste razvitiya sovetskogo baletnogo teatra: dis. ... kand. iskusstvovedeniya. SPb. 2013. 181 s.
12. *Abyzova L. I.* Voennye hroniki leningradskogo baleta. 2-e izd., ispr. i dop. SPb.: Akademiya Rus. baleta im. A. Ya. Vaganovoj, 2020. 164 s.
13. *Subbotin E. P.* Esaulova Kseniya Andreevna [Elektronnyj resurs] // Elektronnyaya enciklopediya «Permskij kraj» URL:<https://web.archive.org/web/20161107011152/http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803875964> (data obrashcheniya: 30.03.2023).
14. *Pushkina I. A.* A. Ya. Vaganova: v zone vnimaniya — harakternyj tanec // Vestnik Akademii Russkogo baleta imeni A. Ya. Vaganovoj. № 2 (67). 2020. S. 53-61.
15. Spisok vypusnikov 1952 g. // Arhiv permskogo gosudarstvennogo ordena «Znak Pocheta» horeograficheskogo uchilishcha.
16. Zajceva Yu. V. Istoricheskij tanec (osnovopolozhniki metodiki prepodavaniya istoricheskogo tanca v stenah shkoly imeni A. Ya. Vaganovoj) // Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj. 2008. № 2 (20). S. 113–122.
17. *Pidemskaya N. G.* Zhizn' moja — lyubov' moja : o pedagogah, vypusnikah i sotrudnikah Permskogo horeograficheskogo uchilishcha / N. G. Pidemskaya. Perm': [B.i.]. 2006. 104 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Старовойтова Е. С. — аспирант, артистка балета; polar_lights@list.ru
ORCID 0000-0002-4404-9637

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Starovoitova E. S. — Postgraduate Student, Ballet Artist; polar_lights@list.ru
ORCID 0000-0002-4404-9637