

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

УДК 378; 792.8

П. А. Силкин

АГРИППИНА ЯКОВЛЕВНА ВАГАНОВА:
РАБОЧИЕ ЗАПИСИ ПЕДАГОГА

А. Я. Ваганова вошла в историю мирового балета как танцовщица — «царица вариаций». Всемирную славу ей принесла педагогическая деятельность, в результате которой она воспитала целую плеяду балерин. Кроме того, А. Я. Ваганова стала инициатором обучения мастерству педагога учителей классического танца. В предлагаемой статье приводятся архивные материалы, свидетельствующие о педагогическом сопровождении А. Я. Вагановой учебного процесса на уроках классического танца.

За период пребывания в Императорском театральном училище (1889–1897) А. Я. Ваганова обучалась в классах пяти учителей: А. А. Облакова, Л. И. Иванова, Е. О. Вазем, Х. П. Иогансона, П. А. Гердт, каждый из которых, по ее мнению, «учил так, как ему заблагорассудится» [1, с. 98]. Будучи артисткой балета Мариинского театра, она пользовалась советами О. И. Преображенской, особенно по части урока Э. Чеккетти, т. к. ей не удалось быть ученицей этого мастера. Кроме того, Ваганова-танцовщица много работала с Н. Г. Легатом. Обладая аналитическим умом, она относилась «ко всему критически» и все время училась. Ваганова писала: «Сопоставляя, наблюдая, ища в себе новых возможностей, я вступила во вторую половину моей деятельности на сцене уже со сложившейся техникой, которую приходится, откинув скромность, назвать моей техникой, так как она, будучи результатом многих влияний, не повторяет ни одну из школ и никого не копирует» [2, с. 18].

После отъезда В. Трефиловой за рубеж А. Я. Ваганова получила приглашение вести уроки класса усовершенствования в труппе театра, а директор училища А. А. Облаков предложил взять класс в училище. В то время в училище «на равных правах сосуществовали французская и итальянская манеры» [3, с. 6]. В каждом классе преподавали по-разному и требовалось доказать состоятельность поисков А. Я. Вагановой. И она начала применять приемы и методы, полученные в результате ее самостоятельной работы по постановке рук, корпуса и головы. Уже первый год работы с классом в училище показал поразительные успехи учениц А. Я. Вагановой, благодаря выработанному ею методу и новым приемам исполнения движений, что явилось убедительным доказательством правильности

ее поисков. Кроме младшего (третьего класса), который дирекцией решено было оставить за ней до выпуска, — доверили довести еще два старших класса. Не все учителя в коллективе училища были рады «признать столь внезапно объявившийся авторитет» [4, с. 94]. Одним из первых начал присматриваться к Вагановой-педагогу В. И. Пономарев — преподаватель старших мужских классов училища, а также перенимать кое-какие приемы из ее методики. Таким образом, авторитет нового педагога начал стремительно расти, и было высказано мнение, что «дальше она вообще будет вести только старшие классы» [4, с. 94].

Однако для того, чтобы в старшие классы пришли хорошо подготовленные ученики, надо иметь учителей-единомышленников, проповедующих тот же стиль и манеру. В начале 30-х годов прошлого столетия возникла идея подготовки педагогических кадров, с которой А. Я. Ваганова неоднократно выступала в печати и которую озвучивала на хореографических конференциях [5]. В 1934 г. было организовано педагогическое отделение с двухгодичным сроком обучения для подготовки молодых педагогов, и Ваганова его возглавила. Оно просуществовало до 1941 г. За этот период из мастерской Вагановой было выпущено 42 педагога. Преимущественно это были ее ученицы, но были и те, кто, не прошел обучение в ее классе. Однако образование педагогов оставалось средне-специальным.

Следующий этап жизни педагогического отделения связан с Ленинградской консерваторией им. Н. А. Римского-Корсакова, в которой в 1946 г. была создана кафедра хореографии. Ее возглавила первый профессор хореографии — А. Я. Ваганова. В 1952 г. кафедра была закрыта в связи с уходом из жизни первого профессора. За период существования кафедры было выпущено 45 специалистов с высшим образованием. Для получения диплома о высшем образовании некоторые студенты 1930-х гг. продолжили обучение в консерватории, а именно: А. Бажаева, М. Боярчикова, Е. Громова, В. Мей, М. Страхова. Молодые педагоги училища, окончившие педагогическое отделение в 1930-е гг. — В. С. Костровицкая, Л. И. Ярмолович, Л. М. Тюнтина, Н. П. Базарова, В. П. Мей — вели уроки классического танца.

Некоторые ученицы прошли школьную программу по классическому танцу под руководством Вагановой, затем — педагогическое отделение и даже консерваторский курс. Она, выдвинув своих воспитанниц на педагогическую стезю, всегда держала их в поле своего зрения. Да и не только их. Под присмотром Агриппины Яковлеваны были и педагоги, вышедшие из класса Вагановой как танцовщицы, а именно: Н. А. Камкова и Е. В. Ширипина, не обучавшиеся на педагогическом отделении. А. Я. Ваганова строго следила за единой методикой преподавания классического танца, применяемой в училище. Об этом свидетельствуют архивные материалы, находящиеся в Фонде «Рукописей и документов» Санкт-Петербургского Государственного музея театрального и музыкального искусства (Ваганова А. Я. Ф 242), а именно: тетрадь с замечаниями о работе педагогов. Это тоненькая ученическая тетрадь в линейку с серовато-фиолетовой обложкой, на которой написано: «учет посещения классов педагогов хор[еографического].

учил[ища].» [6]. При расшифровке записей Вагановой была сохранена ее орфография и пунктуация; ее текст выделен курсивом.

На первой странице тетради указаны даты посещений классов: 17 сентября Камковой и 21 сентября Костровицкой (год не проставлен).

Класс Камковой VI

Замечено неправильное исполнение *VI port de bras*, при исполнении его как подготовка для туров.

Класс Костровицкой

В *adagio*, при некоторых позах *croisé*, чрезмерное выпячивание живота, следует обратить внимание. Прыжки исполняются достаточно правильно.

1 октября 5-й класс Костровицкой

В экзерсисе у палки замечено при изучении *flic-flac*, недостаточное забрасывание ноги, полагающееся в исполнении этого па. Но после указаний — на следующий урок — это исправлено.

20/x V класс Костровицкой

Большое *plié* — на середине: резкое опускание в глубокое *plié*, несоразмерное с общим ритмом движения (*plié*).

Правильно ведется класс в экзерсисе на середине на полупальцах, с хорошей выработкой *arlotb'a*, (выдержка движений на полупальцах).

29/x V класс Евментьевой

Pas de basque — неправильно оформлено исполнение (первым темпом нога проводится на *écarté* с раскрытием рук на II поз[иции].)

Ballonné опорная нога не долетает к отводимой в сторону ноге и слишком много стуку.

Sissonne fondu, не углубленное, не мягкое в заключении.

Руки — во всех движениях при окончании слишком растягиваются с чрезмерно вытянутыми кистями.

10/XI V класс Евментьевой

Турь в экзерсисе у палки изучаются попеременно с другими движениями (*r.de j. en l'air*).

При чем *r.de j.* в малом количестве.

2. Показ не достаточно пунктуален, разноряд в счете (где за тактом, где указано действие движения).

3. На середине, если *plié* на 4/4, руки должны успевать открываться.

17/ХІІ 50 г (?). VI класс Камкова (Эта и последующие записи датированы не только днем, месяцем, но и годом. Прим. автора — П. С.).

Весь экзерсис слишком в быстром темпе.

Grand rond de jambe: сворачивают ногу, проводя назад, чему по-видимому способствует также быстрый темп.

Вместе с r. De jambe en l'air в комбинацию введены туры исполняемые с assemblé в V поз[иции] как вперед так и назад, но на протяжении комбинации, туры исполняются: один раз вперед assemblé, один раз назад, что не дает воспитание-выучки исполнение подобных туров. Следует туры (если они необходимы в данной комбинации) повторять по несколько раз, чтобы утвердить их изучение, а не случайное прохождение.

На середине исполнялись только прыжки ввиду 45м[инут]. урока.

Rond de jambe en l'air sauté, очень разнорой — как исполняется, у кого с V поз[иции]. уже r.dej. у других в прыжке.

Gargouillade, почему делается 2 r.dej. одной ногой на plié, другой один, поэтому получается прыжок между тем и др. движением.

На soubresaut: остановка после прыжка хотя и на plié, но ноги еще семят.

18 ноября 1940. Снеткова I класс

- 1. Переход из II поз[иции] в IV п[озицию]. не проводится через V п[озицию].*
- 2. Plié следует опускаться и подниматься равномерно.*
- 3. Руки — кисть руки во время экзерсиса недостаточно развернута на II поз[иции]. Не нужный, резковатый взмах кистей и излишний поворот головы при заканчивании движения.*
- 4. Double tendu — движение исполняемое два раза в одном направлении (оба раза в V поз[иции]. вперед или назад) тогда как здесь ошибочно называют double tendu ставление пятки на пол на II поз[иции]. и вытягив[ание]. пальцев в том же направлении.*

Класс достаточно хорошо продвинул вперед по программе, с тщательным исполнением.

13 ноября 40. Пономарева I класс

- 1. Plié недостаточно развернуты колени. На IV поз[иции]. тяжесть корпуса не распределена на 2 ноги во время приседания.*
- 2. Battem. tendu — колени недостаточно натянуты, потому носок ноги сверху ставится (не скользит).*

При исполнении назад — бедро не поддерживает колено. Неравномерное исполнение движения выдвигается нога скорее, а закрывается верным темпом. Следует при первоначальном изучении каждое tendu исполнять на четыре четверти: первая — продвижение ноги в заданном направлении, вторая — нога задерживается с вытянутыми пальцами в конечной точке, третья — ведется в V поз[иции]., четвертая — стоит в V поз[иции].

1. Руки недостаточно открыты на II поз[иции]. и недостаточно рука от плеча до локтя поднята — (провисшая).
2. Общ[ее]. Зам[ечание]. В исполнении детей четкость отсутствует, что является следствием недостаточного фиксирования показа движений. Отсутствие в эзерсисе, хотя бы и 45 минутах, подхода к изучению движения рук для *port de bras*.
Педагог не весь класс охватывает вниманием.

25 ноября 40 г. Мей II класс.

1. *Tendu batt.* (как везде) задержка на крайней точке и в V поз[иции]., но хорошая точность движения.
2. *Fondu batt.* во в II классе следует *fondu* исполнять, начиная *d. plié* сразу на *sur le cou de pied*, не деля движение на 4 части, (как в I классе).
3. *Port de bras* исполняется без поворотов головы и не программные *port de bras* (нет 2-го и 3-го).
4. Прыжки мало пройдены, но м[ожет]. б[ыть]. в конце года догонят.
5. Руки — хорошо поставлены.

Федорова I класс (без указания даты посещения)

1. *Plié* — у некоторых учеников в V поз[иции]. колени ноги, стоящей сзади идут вперед.
2. *Tendu batt.* на 1/8 открывается нога 3/8 стояние и также в I поз[иции]. (т. е. нога не вытягивается постепенно, а быстро скользит).
3. *Fondu-frappé-petit batt.* — верно (немного растянуто *fondu*).
4. Руки поставлены правильно.
Показанное впервые движение *gr. battem. jeté*, было сразу схвачено всем классом, (только излишне было учить его с I поз[иции]., т. к. *bat. tendu jeté* уже пройдено с V поз[иции].)

I класс

Руки лучше всех поставлены в кл[ассе]. Федоровой.
Класс продвинут по программе больше всех у Снетковой.
Тщательность исполнения у девочек в кл[ассе]. Снетковой, у мальчиков в кл[ассе]. Федоровой.

19 декабря 1940 г. Костровицкая IV класс

1. *Battem. tendu* у палки, неравномерное движение в конечной точку вытягивание пальцев и в V поз[иции]. т. е. дольше задерживается в V поз[иции].
2. *Battem. tendu jeté* на середине зала нога задерживается в V поз[иции]. тогда как нужна остановка на II поз[иции]. с вытянутыми пальцами, а в V поз[иции]. движение проходящее.

3. *Adagio* на середине зала хорошо исполняется долго держится нога в каждой позе, сама поза очень точна.
4. *Assemblé* исполняется мягко, но не достаточен прыжок.
5. *Sissonne fermé* тоже
6. *Temps lié*
7. *Port de bras* у некоторых рука долго задерживается на II поз[иции]. и без достаточного поворота корпуса, когда руки на I поз[иции].

Класс ведется методически правильно с выдержкой темпа в движениях, исполнение ровное и хорошее наблюдение за классом в 20 человек.

* * *

Данные краткие записи Агриппины Яковлевны дают нам возможность через много лет заглянуть в ее «лабораторию» подготовки педагогов. Это, так называемое, педагогическое сопровождение учебного процесса под зорким взглядом мастера. Из поля зрения создательницы «системы» не ускользала ни одна деталь, поэтому отмечалась хорошая методическая работа, видение всего класса, как и недостатки комбинирования движений, а также некоторых рас в исполнении учениц. Особое внимание А. Я. Ваганова уделяла постановке рук в целом, а также кистей рук, и, конечно, грамотному исполнению *port de bras*, чем так славится петербургская-ленинградская школа балета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агриппина Яковлевна Ваганова. Статьи, воспоминания, материалы / ред. Н. Д. Волков, Ю. И. Слонимский. Л.-М.: Искусство, 1958. 343 с.
2. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л.: Огиз-гихл, 1934. 192 с.
3. Ленинградское государственное хореографическое училище / отв. ред. П. Щипунов. Л.-М.: Искусство, 1940. 70 с.
4. Красовская В. М. Ваганова. Л.: Искусство, 1989. 223 с.
5. Силкин П. А. Русская школа классического танца. Агриппина Яковлевна Ваганова. СПб: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2012. 137 с.
6. Ваганова А. Я. [Б. н.] // Санкт-Петербургский гос. музей театрального и музыкального искусства. Фонд «Рукописи и документы». Ф. 242. N. 10371/345.