

Ф. М. Т. Сакамото де Мясников

ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГ БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА
НА КУБЕ — НИКОЛАЙ ЯВОРСКИЙ

После Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны 1917–1922 гг. в России многие видные деятели науки, культуры и искусства оказались в вынужденной эмиграции. Регулярные гастрольные европейские театральные (оперные, балетные, драматические) труппы в странах Северной и Латинской Америки стали причиной появления на Кубе русских танцовщиков. Среди них, прежде всего, следует назвать Анну Павлову. Её многолетние триумфальные гастрольные выступления на кубинской сцене способствовали созданию в 1918 г. в Гаване Общества музыкального искусства — *Sociedad Pro-Arte Musicales* (СПАМ).

Инициатором создания в Гаване первого учреждения для обучения балету, игре на гитаре и декламации стала Наталья Аростеги (*Arostegui*). Балетная школа Про-Арте Мусикаль открылась 30 июня 1931 г. Для руководства школой был приглашен русский танцовщик Николай Яворский, находившийся в Гаване. Следует отметить, что многие из его первых учеников впоследствии стали гордостью кубинского национального балета, а выделявшиеся еще в студенческие годы Алисия Эрнестина Мартинес (Алонсо), Фернандо Алонсо и Альберто Алонсо — основателями всемирно известной школы кубинского балетного искусства.

Проследим некоторые вехи творческой биографии Николая Яворского. Он родился в Одессе 23 февраля 1891 г. Учился в Одесском реальном училище Св. Павла и совмещал учёбу с уроками академического классического и фольклорного танца у солиста Одесского театра Казимира. С переездом в Петербург и поступлением в Политехнический институт императора Петра Великого Яворский не оставлял занятия балетом. С началом Первой мировой войны некоторое время учился в Тверском кавалерийском училище, а затем — в Сергиевском артиллерийском училище в Одессе, окончив его подпоручиком в 1915 г. Октябрьская революция и Первая мировая война привели к длительной эмиграции танцовщика. В 1922 г. Яворский был приглашен в балетную труппу Национального театра Белграда в состав мужского кордебалета. Именно с этого момента началась его артистическая карьера: работа в разных театрах Барселоны, Парижа, Мюнхена. Однако судьбоносным для него оказался 1928 г. в связи с принятием в состав русской труппы «Частной оперы в Париже» (*Opera Privée*). Будучи артистом кордебалета, он побывал с гастрольными выступлениями в Аргентине, Бразилии, Чили, Перу, Мексике и Кубе. В январе 1929 г. труппа выступила в Гаване, где он танцевал в качестве солиста.

Во время гастрольных выступлений в Мексике весной 1930 г. труппа *Opera Privée* распалась. Попытки Яворского возвратиться в Европу не увенчались успехом. Он принял решение вернуться на Кубу, высоко оценившую его незаурядное дарование.

Находясь в Гаване, по чистой случайности он поступил на службу в Балетную школу Про-Арте Мусикаль. Характерно, что его назначение директором и профессором Школы произошло очень быстро. Занятия проходили на сцене театра Аудиториум. В составе группы — девочки и молодые девушки — дочери партнеров учреждения, а также представителей семей со средним уровнем доходов. Им впервые предоставлялись определенные льготы, до сих пор доступные высшему классу.

Организаторы Балетной школы не слишком беспокоились о будущем танцовщиц. Они были нацелены только на освоение балетных шагов и поз для достижения изящной походки девушек. Однако увлечённость, напористость, непредсказуемость и капризность характера Яворского стимулировали студенток к обучению балетной технике. Годами позже некоторые его близкие соратники так отзывались о характере Яворского и методах его работы: в классе у него была железная дисциплина, он признавал почти насильственные приёмы в работе и безжалостно ругал порядки в балетной школе. Часто его испанский язык не был достаточно выразителен и тогда он возвращался к родному языку в поисках более сильных выражений. Однако Яворский любил своих учениц и они любили своего учителя. В его классе сложилась традиция: до и после каждого урока уважительно пожимать друг другу руки. Несмотря на употребление оскорбительной лексики и почти насильственных приёмов в работе, Яворского с его ученицами объединяла взаимная дружба и любовь. Вероятно, сожалея о подобных оскорблениях, он в качестве извинения приглашал своих заплаканных студенток освежиться в кафетерии Карамель рядом с театром[1].

Спустя полгода занятий, 29 декабря 1931 г. в театре Аудиториум состоялся первый публичный показ достижений студентов Яворского. Программа включала «Вальпургиеву ночь» Ш. Гуно, Венгерскую рапсодию № 2 Ф. Листа и Большой вальс из «Спящей красавицы в лесу» П. И. Чайковского в хореографической версии самого Яворского. Спектакли сопровождал симфонический оркестр под управлением маэстро Гонсало Роиг (*Gonzalo Roig*). В своих восторженных откликах гаванское общество СПАМ называло увиденное «настоящим чудом». Однако сам Яворский был более сдержан в оценках, о чем свидетельствует интервью прессе: «Среди моих учеников есть девочки и девушки, которые имеют высоко-развитое артистическое чутье и проявляют большой энтузиазм, приближающийся к фанатизму. Это позволяет им выполнять работу трех лет за один год. Но ещё надо много работать, надо ставить много спектаклей, должна быть большая практика и необходимо преодолевать артистическую рутину, чтобы балетная школа достигла высокого уровня» [1, р. 22].

Несмотря на имевшиеся трудности, Яворский с энтузиазмом развивал порой скромные способности своих студенток и некоторым из них давал главные роли в спектаклях. Речь в частности идет об Алисии Мартинес, со временем всемирно известной как Алисия Алонсо. После дебюта в кордебалете Большого вальса Яворский доверил ей сольную партию Принцессы Флорины в полной версии балета «Спящая красавица», поставленного им 26 ноября 1933 г.

Алисия Алонсо так вспоминала о своих первых уроках балета: «Когда моя мать взяла меня в Pro-Arte, я опоздала на первый урок, и учитель Николай Явор-

ский довольно больно хлопнул меня полотенцем и поставил меня в конце станка. В тот же день у меня сильно заболела шея, так как я пыталась не пропустить ни одного объяснения новых начинаний в искусстве балета. Когда я вернулась домой, я подошла к своей маме и заверила её: «Это то, что мне нравится больше всего на свете» [2, р. 12]. Алисия отмечает железную дисциплину в классе и требовательность педагога: «В один прекрасный день я еще раз опоздала, а все уже были готовы к классу. В середине комнаты стоял импозантный Яворский: Поздно! крикнул он и тут же слегка ударил меня» [3, р. 23; 4; 5].

Важным событием для школы стало преодоление имевшегося предрассудка относительно обучения балету мужчин. В балетную школу был принят первый ученик — Альберто Алонсо.

В июне 1934 г. Яворский представил новый спектакль школы: балетные сцены из оперы Бородина «Князь Игорь», в которых с большим успехом выступили лучшие студенты: Дельфина Перес Gurri, Алисия Мартинес, Альберто Алонсо. Профессиональные достижения Алисии и Альберто Алонсо позволили Яворскому предложить им сольные партии в новой постановке балета Л. Делиба «Копеллия», премьера которого состоялась в театре «Аудиториум» 20 марта 1935 г. Успех постановки превзошёл все ожидания. Кроме того, успехи в учёбе Дельфины Перес Gurri и Альберто Алонсо обеспечили им поездку в Европу (вместе с Яворским) для совместных выступлений с труппой «Русского балета в Монте-Карло». Эти гастроли прошли с большим успехом, благодаря ежедневному настойчивому труду Николая Яворского и его учеников.

Следует отметить, что в период директорства Яворского в школе увеличилась численность студентов мужского пола, появились увлеченные молодые люди, в том числе Фернандо Алонсо, брат Альберто. Когда Фернандо начал заниматься, в школе был другой педагог, потому что Яворский был в это время в Европе. Когда же Яворский вернулся и приступил к занятиям, то Фернандо понял, что испытывали другие студенты на уроках Яворского, а именно, что учитель — сложная и порой непредсказуемая личность. Как вспоминал впоследствии Фернандо Алонсо: «Он кричал: «Дубина» [*idiota*] на студентов, которые делали небольшие ошибки. Однажды он даже бросил кресло в аккомпаниатора, Луиса Borbolla, от удара в ноги Борболла кресло разрушилось, стоимость его ремонта, по словам моей матери, которая работала в СПАМ, была вычтена из зарплаты Яворского. На уроках Яворского я научился тому, чего учитель никогда не должен делать в классе» [6, р. 14].

По словам Фернандо Алонсо в СПАМ занимались студенты преимущественно из богатых семей. Дельфине и Алисии Алонсо, которые принадлежали к иным семьям, разрешено было посещать занятия в Pro Arte только потому, что они были очень талантливы и работоспособны. Они получали похвалы и признания в основном от Яворского, а от сотрудников и от директора школы этого практически не было. Студентам из семей кубинского высшего общества с высоким социальным статусом уделялось особое внимание, и они удостоивались похвал в максимально возможной степени, даже если у них не было особого таланта и хорошего исполнения. Это раздражало.

На протяжении 1933–1936 гг. количество мальчиков увеличивалось с каждым месяцем. По словам Фернандо Алонсо «В школе девушки были очень красивые! Возможно, это была одна из причин того, что так много ребят поступало в балетный класс. Для Яворского это был плюс, так как он смог с поступившими ребятами учить новый материал и включать его в новые постановки своего репертуара» [6, р. 12]. Эти спектакли стали свидетельством мощного творческого роста целой плеяды молодых кубинских артистов: Альберто Алонсо, Алисии Алонсо и Фернандо Алонсо, которые в 1931–1933 годах были первыми студентами Яворского.

Фернандо Алонсо проявлял большие способности к обучению и Яворский поставил для него и Алисии свою версию Лунной сонаты Бетховена. 22 июня 1936 г. состоялся дебют Фернандо Алонсо. Яворский продолжал последовательно создавать хореографию для Школы. Алисия Алонсо стала ведущей солисткой балета в СПАМ. Уверенный в ее технических и художественных навыках, Яворский решил представить на Кубе премьеру своей версии «Лебединого озера» П. И. Чайковского (декорации — Веры Ланшеска, музыкальный руководитель — выдающийся композитор Амадео Roldan). Премьера была осуществлена в театре «Аудиториум» 10 мая 1937 г. Алисия Мартинес в роли Одетты — Одиллии, её партнер Emile Laugens, приглашённый профессиональный танцовщик, артист «Русского Балета в Монте-Карло» в роли принца Зигфрида. Успех спектакля показал, что накопленный артистический потенциал не исчерпан, но так как образовательная политика Pro Arte не была ориентирована на подготовку профессиональных танцовщиков, то Фернандо и Алисия — лучшие ученики Яворского — решили уехать в США повышать уровень своего профессионализма.

Потеря самых талантливых учеников школы повлекла к кризису в деятельности Pro Arte, который преодолеть не удалось. Несмотря на создание других хореографических постановок, Яворский так и не достиг прежних успехов. Очевидцы того времени отмечают, что его характер стал более жёстким и требовательным [1, р. 24]. Обострение конфликта с обществом Про Арте вызвало отставку Яворского. Однако его любовь к Кубе и желание остаться здесь побудили его обратиться к правительству страны с просьбой о получении кубинского гражданства, которая и было удовлетворена в 1941 г. [7, р. 13]. Учитывая большой интерес кубинцев к обучению хореографическому искусству, он позже основал «Школу балета Яворского». Он представлял спектакли со своими студентами в театрах столицы в течение нескольких лет, вплоть до переезда в Мансанильо.

В Сантьяго-де-Куба он обрел семейное счастье с кубинкой Нативидад Вальдес Перес. С ней он прожил до последних дней и был похоронен на кладбище Санта-Ифигения 9 октября 1947 г. В этом же городе установлен памятник великому маэстро [8].

Таким образом, Николай Яворский, вне сомнения, занимает особое место в истории кубинского балета. Этот русский танцовщик, педагог, первый директор Балетной школы Общества Pro-Arte Musical оказался наставником трёх ключевых фигур балетного искусства в стране — Альберто Алонсо, Алисии Алонсо и Фернандо Алонсо — людей, создавших оригинальный метод кубинской балетной школы и руководивших всемирно известной труппой Кубинского национального балета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Cabrera Miguel. El Ballet en Cuba: Nacimiento de una Escuela en el siglo XX // Balletin Dance Ediciones. Buenos Aires. 2011. 227 pp.
2. Ruiz, Raúl R. Alicia Alonso la maravilla de la danza // La Habana, Cuba: Gente Nueva, 1988. 78 pp.
3. Triguero Tamayo Ernesto R. Nikolai Yavorsky un maestro ruso en la isla del ballet. Ediciones Santiago, Santiago de Cuba, 2010. 23 pp.
4. Perez Blas Nabel. Nikolai Yavorsky en los inicios del Ballet en Cuba [Электронный ресурс] // URL: http://librinsula.bnjm.cu/secciones/326/nombrar/326_nombrar_2.html (дата обращения: 15.02.2016).
5. Estrada Betancourt José Luis. Alicia Alonso: Vivo cada vez que entrego lo que sé, 23 de Octubre del 2010 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2010-10-23/alicia-alonso-vivo-cada-vez-que-entrego-lo-que-se/> (дата обращения: 10.01.2016).
6. Singer Toba Singer. Fernando Alonso — The Father of Cuban Ballet // Florida: University Press of Florida, 2013. 240 pp.
7. Cabrera Miguel. Nikolai Yavorsky: sus dos amores en Cuba // Granma, Periódicos de Cuba. Edición, 2013. 6 sept. p. 13.
8. Perez Garcia Noel. Santiago en mí — Desempolvando a Yavorsky. 23 Abril 2012. [Электронный ресурс] // URL: <https://santiagoenmi.wordpress.com/2012/04/23/desempolvando-a-yavorsky/> (дата обращения: 03.03.2016).