

О. И. Розанова

ЮБИЛЕЙ УНИКАЛЬНОЙ БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ

(К 50-летию Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Леонида Яковсона)¹

В канун 2017 г. Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета им. Леонида Яковсона исполняется 50 лет. Для балетной труппы это внушительная дата. За полувековую историю театр не раз менял название, репертуар, состав исполнителей, но всегда помнил и чтит своего «прародителя» — великого хореографа-новатора Леонида Яковсона (1904–1975).

Художнику уникального таланта, создателю множества оригинальных пластических миров довелось творить во времена, менее всего благоприятствовавшие самовыражению. Едва ли не каждое его сочинение прорывалось на сцену с боем. Автор балетов-событий «Шурале», «Спартак», «Хореографические миниатюры», «Клоп», «Двенадцать», «Страна чудес» (все — в Мариинском (ранее Ленинградском) театре оперы и балета им. С. М. Кирова) только в последние годы жизни получил возможность осуществить заветную мечту — иметь собственную труппу, чтобы экспериментировать в излюбленном им жанре миниатюры. Неисчерпаемые художественные ресурсы этого, может быть, самого сложного жанра, блистательно продемонстрировал его спектакль «Хореографические миниатюры» (1958). Однако лишь в 1966 г. Яковсону удалось добиться организации при Ленконцерте балетной труппы с дорогим его сердцу названием «Хореографические миниатюры». Но, как уже не раз случалось на его тернистом творческом пути, судьба и здесь сыграла с ним злую шутку: коллектив передали его коллеге и сверстнику П. А. Гусеву и переименовали в «Камерный балет».

Руководителем труппы «Хореографические миниатюры» Яковсон стал лишь в 1969 г. Заново сформировав коллектив из молодежи, прибывшей со всех концов страны, Мастер трудился как одержимый. «В течение полугода мы с молодым коллективом сочинили новую хореографию..., которая может быть охарактеризована как программа четырех полнометражных спектаклей», — говорил Яковсон. Вопреки трудностям разного рода, наперекор жесткому идеологическому контролю 1 июня 1971 г. труппа «Хореографические миниатюры» показала первую программу из четырех отделений: «Классицизм. Романтизм», «Роден», «Русские миниатюры», «Жанровый триптих». Успех был поистине оглушительный, но это только прибавило сложностей для коллектива. Сегодня трудно представить, чтобы такие шедевры, как одноактные балеты «Свадебный кортеж», «Клоп», «Экзерсис XX», миниатюра «Минотавр и нимфа» и другие, были запрещены и увидели огни рампы после жестоких схваток с партийными невеждами.

Легендарная «пятилетка» «Хореографических миниатюр» — это прощальный фейерверк творческого гения Яковсона, это рождение уникального авторского

¹ Статья публикуется в авторской редакции (*прим. автора*).

балетного театра и, как ни прискорбно, это история борьбы не на жизнь, а на смерть Художника и Власти, закончившаяся преждевременной кончиной Мастера, унесшего в могилу уйму не реализованных замыслов. Остались выпестованные им артисты. Якобсон умел раскрывать таланты и всех подопечных числил солистами. Лучшие из лучших: дуэт Т. Квасова — И. Кузьмин, В. Климова, В. Соловьева, Н. Левицкий, А. Степин, М. Еникеев, В. Зензинов, В. Лебедев, В. Сергеев. Мощным заключительным аккордом якобсоновского периода «Хореографических миниатюр» прозвучали триумфальные гастрольные поездки в Москву в 1975 г. и первый выезд за рубеж, об успехе которого создатель труппы узнал уже на смертном одре.

В 1975 г. детище Якобсона осиротело, однако, творческий «задел» хореографа был столь мощным, что труппа продолжала жить и развиваться. Ее руководителем стал замечательный танцовщик Аскольд Макаров — соратник Якобсона, его Али-Батыр («Шурале»), Спартак и Маяковский («Клоп»). В истории «Хореографических миниатюр» «макаровский» период оказался самым долгим — ровно четверть века (1975–2000).

Вплоть до распада Советского Союза (начало 1990-х) репертуарная политика театра строилась по двум направлениям. Одно — сохранение и умножение сочинений Якобсона. К шестнадцати программам создателя труппы прибавились сокращенные версии его балетов «Спартак» и «Шурале» и возобновленный балет «Двенадцать». Другое направление — новые постановки, без которых театр превратился бы в музей. Макаров широко распахнул двери перед начинающими хореографами — выпускниками и студентами Консерватории. Впечатляет уже перечень имен: Н. Волкова, В. Бударин, С. Грицай, Л. Лебедев, К. Рассадин, С. Сидоров, С. Сережников. Несколько концертных программ, балетов и даже полнометражный спектакль поставил А. Полубенцев. А рядом с ними — сочинения отечественных и иностранных мастеров: Ф. Лопухова, Г. Алексидзе, Д. Брянцева, С. Викулова, Г. Майорова, Л. Шереги, П. Шмока, Д. Зейфферта, А. Хатчинсон. Шутка ли сказать — репертуар насчитывал 28 одноактных балетов и 60 миниатюр! Было где развернуться артистам труппы, приученным Якобсоном к интенсивной творческой работе.

Ситуация в корне изменилась с начала 1990-х. Крах экономики лишил труппу дотаций. Чтобы выжить, обеспечить сборы, пришлось обратиться к спасительной классике, гарантирующей кассу и гастрольные поездки. «Лебединое озеро», «Жизель», «Шопениана», «Пахита», фрагменты из «Дон Кихота», «Корсара» и др. постепенно вытеснили с афиши оригинальный репертуар. Существенно пострадало и наследие Якобсона. Не удивительно, что труппа, обретшая усилиями Макарова статус «государственного балета», в 1992 г. прибавила к названию престижный эпитет «академический», а в 1996 г. утратила первоначальный титул «Хореографические миниатюры» и стала «Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета». На смену «якобсоновцам» пришли новые солисты — Т. Багирова, Н. Башкирцева, Л. Волкова, Н. Голубкова, Е. Прижимова, Т. Шанина, М. Якшанова, А. Гумалевский, Ю. Демаков, А. Иванов, В. Курамшин, А. Семенчуков, А. Семенов, А. Шанин, и др.

Новый век и новое тысячелетие театр начал с новым руководителем. В 2001 г. труппу возглавил Юрий Петухов — талантливый танцовщик (экс-премьер Ми-

хайловского театра) и балетмейстер. Первоочередной задачей он сделал возобновление шедевров Якобсона. Уже через год был показан цикл миниатюр «Роден», за ним последовали «Классицизм-романтизм», «Клоп», «Экзерсис XX». Бережно восстановленный «Свадебный кортеж» принес коллективу в 2003 г. «Золотую маску» — высшую театральную премию России. Тогда же Петухову удалось украсить титул театра именем его легендарного создателя. Репертуар Якобсона в 2009 г. увенчался спрессованным в два акта «Спартак» в редакции Петухова. Заглавную роль исполнили молодой солист М. Ткаченко и приглашенный из Мариинского театра Ю. Смекалов.

По инициативе Петухова театр привлек к сотрудничеству маститого хореографа Георгия Алексидзе. Два вечера его миниатюр, ставшие «лебединой песней» Мастера, вызвали исключительный интерес его поклонников. Как и Якобсон, Алексидзе делал ставку на индивидуальность исполнителей. Для солистов это был редкий случай получить «собственную» роль, а для именитого Никиты Долгушина (участника номера «Смерть в Венеции» вместе с А. Свешниковой и С. Поповым) — долгожданная и, увы, прощальная встреча.

Весь прежний классический репертуар (с обновленной сценографией) дополнил «Щелкунчик» в постановке Петухова. Наличие «собственной» труппы спровоцировало взрыв творческой энергии хореографа. Один за другим рождались его сочинения разных жанров. Неожиданным прочтением вечных сюжетов, оригинальностью художественного решения впечатляли полнометражные спектакли «Дон Хозе. Страсти по Кармен» (с участием В. Аджамова) и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. Особый зрительский успех снискал «Есенин» — первый опыт балетного воплощения образа поэта.

Хореографические картины соседствовали с драматическим действием (автор текста — Д. Привалов), прошлое — с нашей действительностью, реальные герои — с аллегорическими. Блестящей удачей стал заглавный образ в талантливом, по-есенински пронзительном исполнении В. Дорохина.

Полезным начинанием театра сделался трижды проведенный конкурс работ начинающих хореографов «Альтернатива». Лучшие — «Камерная история» Д. Генуса и «Андрогины» А. Кадрулевой — О. Игнатьева вошли в спектакль «Три цвета», завершённый постановкой Петухова «Цвет граната» с вкраплениями хореографии Г. Алексидзе. Спектакль-биография посвящался памяти покойного Мастера.

Участие в современном репертуаре сформировало когорту разноплановых артистов. Кроме уже названных — это: А. Бородулина, Е. Гринева, Ю. Ильина, А. Исаева, А. Любомудрова, А. Абатуров, И. Зайцев, Н. Кулыбаев, А. Петров, Н. Семенов, О. Сидоров, и др. Десятилетие Петухова — третий период театра Якобсона (2001–2011) — значительная, необычайно интересная, но уже перевернутая страница его истории.

Нынешний — четвертый период — проходит под эгидой Андриана Фадеева, самого харизматичного экс-премьера Мариинского театра. В отличие от предшественника, новый худрук-директор занимается исключительно художественно-административными проблемами, не покушаясь на личное творчество. Репертуарная политика строится в соответствии со сложившейся традицией: наследие Якобсона, балетная классика, новые постановки.

Прежде всего, Фадеев в очередной раз возобновил миниатюры, «Клопа» и «Спартак» Яacobсона, освежив декорации и костюмы. Для репетиционной работы были привлечены ветераны-«яacobсоновцы». Недавний концерт с разножанровыми номерами и «Свадебным кортежем» во дворце Ленсовета при заполненном двухтысячном зале прошел с исключительным успехом (репетиторы Т. Квасова и А. Степин).

Сегодня в центре внимания Фадеева — классический репертуар. Результаты уже налицо. Великолепны новые декорации и костюмы. На высоком профессиональном уровне — солисты всех рангов и многочисленный кордебалет. Спектакли такого художественного качества по праву идут на лучших площадках Петербурга, включая Мариинский театр.

Не забыта и линия экспериментальных поисков. Хореографам нового поколения (К. Кейхелю, А. Пимонову, В. Варнаве) предоставлены все условия для творчества. Итог внушительный: одноактные балеты «Лики современной хореографии», «Каменный берег», «Репетиция» и полнометражный спектакль «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. И хоть эти сочинения не свободны от драматургических просчетов, их авторы изыскиваются языком современной пластики, а возможность осуществлять свои замыслы с превосходной труппой — идеальное условие для профессионального роста.

В те уже далекие времена, когда «Хореографические миниатюры» существовали при Ленконцерте, сама собой предполагалась активная гастрольная деятельность. Но, как известно, городские власти всячески препятствовали этому. Зато при А. Макарове театр объездил весь Советский Союз и множество зарубежных стран (притом «красной строкой» шел репертуар Яacobсона). Дело Макарова продолжил Петухов, а вслед за ним — Фадеев. Театр ежегодно гастролирует во Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Японии, Эстонии и других странах. Где бы ни выступал коллектив, — в родном городе или за его пределами — зрители аплодируют мастерству артистов. В последние годы труппа заметно помолодела: в нее пришли выпускники разных балетных академий России и мира. Сегодня это: А. Бочарова, Д. Ельмакова, С. Смирнова, Е. Чернова, А. Абатуров, Ф. Демин, А. Пыхачев, А. Сорокин и ансамбль кордебалета.

Юбилейный сезон 2016 г. ознаменован Гала-концертом в честь Яacobсона и премьерой «Спящей красавицы». Шедевр Чайковского — Пети́па по-своему представил французский балетмейстер, бывший премьер Гранд опера Жан-Гийом Бар.

* * *

Санкт-Петербург, улица Маяковского, 15. Просторный квадратный двор, в центре — круглое одноэтажное здание с пологим куполом (бывший Выводной манеж Главного управления государственного коннозаводства). Уже несколько десятилетий в этом великолепном здании (памятнике архитектуры и культуры), превращенном в балетный зал, и в помещениях по периметру двора звучит музыка, а в зеркалах отражаются стройные фигуры танцовщиков. Удивительное дело: с каждым годом взрослея, детище Яacobсона остается молодым душой и телом. В этом — чудо балетного искусства и залог долголетия уникальной петербургской труппы.