

ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ А. Я. ВАГАНОВОЙ
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И ПРАКТИКИ ПОЛЬСКОГО БАЛЕТА

Можно сказать, что польский балет отсчитывает свою историю с того момента, когда при королевском дворе в XVI в. появились придворные балеты (фр. «Ballets de cour»). В основном это были представления-маскарады с участием королевской семьи и придворных, а иногда приглашенных актеров, иностранных танцоров. В Кракове и Варшаве во время правления польских королей из династии Васа¹ для них периодически выступали такие мастера танца как: Амбросио Бонтемпо (1592), Пьетро де Мелл (1596–1597), Георг Добна (1626–1628), Пауль Бартманн (1628–1629) и Санто Вентура (1637–1638). Жены польских королей, особенно *Цецилия Рената Австрийская* (жена Владислава IV Васы), *лично наблюдали за подготовкой танцев и подбором костюмов для такого рода придворных представлений в Варшавском Королевском Дворце*. Это был период привилегированного искусства, предназначенного исключительно для королевского двора с участием только иностранных артистов.

Важным событием в истории польского балета стало создание первого общественного театра для широкой публики в 1776 г. по приказу короля Станислава Августа. В театре было три труппы: французская комедия, итальянская опера и балет, а также польская комедия.

В 1779 г., согласно проекту польского архитектора Бонаventura Солари, в Варшаве было построено новое здание театра на площади Красинских. С 1765 по 1785 гг. в Варшавском театре выступало большое количество итальянских, французских и австрийских артистов, ставивших как собственные балетные спектакли, так и модный в то время на венецианских, парижских и венских сценах балетный репертуар. Балетмейстерами театра были: Бартоломео Камби, Винсент Саунер, Марк Антонио Миссоли, Джузеппе Анелли, Джованни Антонио Сакко, Франческо Каселли, Леопольд Фрюйманн и Даниэль Курц. Также в театре выступали и европейские танцоры, в частности: талантливый Шарль Ле Пик, прозванный «Аполлоном танца» с итальянской примой-балериной Анной Бинетти и Гаэтано Вестрис, который поставил знаменитый балет Новерра «Ясон и Медея» (1767), исполнив в нем свою лучшую роль Ясона.

В 1785 г. в Варшаве появилась первая профессиональная балетная труппа, полностью состоящая из поляков (возможно также и белорусского происхождения). Король Станислав Август взял под свое покровительство группу из тридцати отечественных танцоров, ранее прошедших обучение у графа Антония Тизенгауза в его литовских имениях. Труппа получила престижный титул

¹ Сигизмунд III Васа (король Польши — 1587–1632 гг.); Владислав IV Васа (король Польши — 1632–1648 гг.).

«Национальные танцоры Его Величества» и положила начало польскому национальному балету. Труппой руководил Франсуа Габриэль Ле Ду² (родом из Парижа) и Даниэль Курц (из Венеции). Наиболее выдающимися танцорами труппы были: Михал Рыминьски, Дорота Ситаньска, Марианна Малиньска, Адам Бжезиньски и Стефан Холницки. «Национальные Танцоры Его Величества» существовали до тех пор, пока Станислав Август Понятовский не отрекся от престола, и Польша не потеряла свою независимость (1795). В польском балетном искусстве наступил период застоя.

Возрождение польского балета наступило, благодаря двум французским балетмейстерам: Луис Тьерри (работал в 1818–1823) и Морис Пион (работал в 1824–1843). Тьерри открыл новую балетную школу в Варшаве, в которой прошло обучение нового поколения талантливых польских танцоров. На сцене Варшавского театра появились самые знаменитые номера известных европейских хореографов, а также балеты на музыку польских композиторов. Наибольшую популярность приобрел балет «Краковская свадьба в Ойцуве»³ на музыку Кароля Курпиньского и Юзефа Дамсе, в хореографии Тьерри (1823).

С 1843 по 1853 гг. руководителем варшавской труппы был Филиппо Тальони. К выдающимся танцорам этого периода относятся, в том числе: Юлия Межинска, Антонина Пальчевска, Каролина Вендт, Констанция Турчинович, сестры Анна и Каролина Штраус, Морис Пион, Миколай Грековски, Роман Турчинович, Феликс Кшесинский, Хиполит Менье, братья Александер и Антони Тарновские. В Варшаве тогда выступали и приглашенные международные звезды: Мария Тальони, Карлотта Гризи, Надежда Богданова, Паоло Тальони и Клаудина Кукки.

С 1853 по 1867 гг. балетом в Большом Театре руководил невероятно талантливый танцор, педагог и хореограф Роман Турчинович. В сезоне 1856–1857 гг. руководителем театра стал знаменитый итальянский балетмейстер Карло Блазис. Вторая половина XIX в. ознаменовалась управлением итальянских балетмейстеров: Вирджилио Калори (1869–1874), Паскуаль Борри (1875–1878), Хосе Мендес (1879–1889), Раффаэле Грасси (1892–1902), Энрико Чекетти (1902–1905) и Грасси (1907–1909). В этот период, наряду с произведениями европейского репертуара, создавались также и балеты на польскую тематику⁴. Наиболее известными танцовщиками того времени были Хелена Холевица («прима-балерина assoluta» с 1872 по 1882 гг.), Зофья Микульска, Анна Гашевска, Людвик Жодца, братья Александер и Виктор Гиллерты, Михал Кулеша, Ян Вальчак. На сцене Большого Театра танцевали также приглашенные иностранные звезды: Клаудина Кукки, Генриетта Ламар, Мария Петипа, Матильда Кшесинская, Пьерина Леньяни,

² Ле Ду стал также создателем первого польского драматического балета по сюжету национальной легенды «Ванда, королева Польши» (1788).

³ Этот балет пользовался неослабевающим успехом в течение многих лет и в 1851 г. был представлен в Санкт-Петербурге, где получил высокую оценку русских критиков, которые пришли в восторг от польских танцев и эмоциональности исполнителей.

⁴ Одним из самых популярных считается балет «Пан Твардовский» на музыку Адольфа Зонненфельда (1874), хореография Вирджилио Калори.

Сесилия Черри, Любовь Рославлева, Ольга Преображенская, Вера Трефилова, Анна Павлова, Юлия Седова и Тамара Карсавина.

В 1917–1934 гг. Большим театром руководил Петр Зайлих⁵. На сцене появились спектакли из репертуара труппы Дягилева: «Шахерезада», «Клеопатра», «Половецкие пляски», «Дафнис и Хлоя», «Петрушка» и «Жар-птица». Последняя балетная премьера⁶ состоялась в 1938 г., перед началом Второй Мировой Войны. К выдающимся танцорам того периода относят: Галину Шмолцовну, Ирину Шиманскую, Барбару Карчмаревич, Ольгу Славскую, Зигмунта Домбровського, Сильвина Балишевского и Станислава Цивинского.

* * *

Первые годы после завершения Второй Мировой войны были самыми трудными для польского общества: следовало восстановить уничтоженную экономику страны и вернуть широкое понятие культуры. В 1950-е годы, благодаря государственной политике в сфере культуры, была восстановлена программа художественного, а также и балетного образования. Послевоенное изменение государственного строя Польши повлекло за собой реорганизацию политической и культурной сферы страны. Министерство Культуры и Национального Наследия (Департамент Художественного Образования), взяв шефство над системой художественного образования, за короткий промежуток времени создало четыре новых балетных школы: в Варшаве (1956), Бытоме (1950), Познани (1951) и Гданьске (1950). В 1975 г. открылась пятая балетная школа в городе Лодзь, самая молодая в Польше.

Изначально школы функционировали под названием «Государственный Хореографический Лицей»⁷ — и в основе программ обучения профессионального артиста балета во всех этих учебных заведениях была программа советских балетных школ, и, соответственно, методика А. Я. Вагановой. В 1952 г. общее название было изменено на «Государственная Средняя Балетная Школа»⁸, а срок обучения был увеличен до 9 лет⁹.

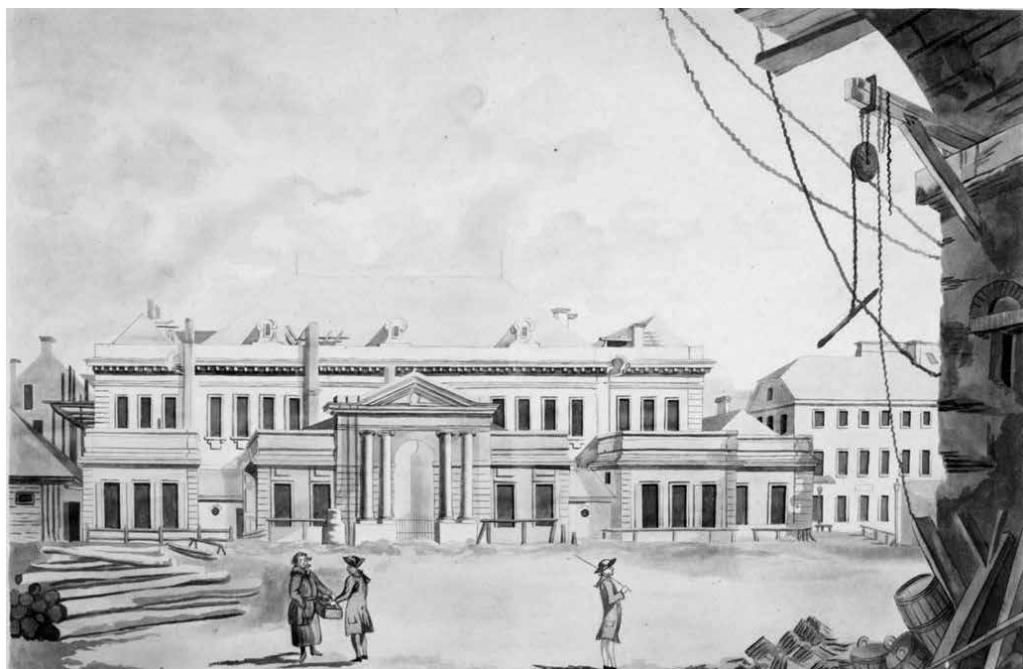
⁵ П. Зайлих создал свою собственную версию балета «Пан Твардовский» на музыку Людомира Ружицкого (1921).

⁶ Балет «Харнасе» на музыку Кароля Шимановского, в хореографии руководителя балета Мечислава Пяновского (1938–1939).

⁷ Срок обучения длился 6 лет и включал в себя общеобразовательную программу в рамках программы лицея по подготовке танцоров оперных театров и танцевальных коллективов.

⁸ Согласно распоряжению Министра образования от 1999 г. балетные школы в Польше сегодня носят название «Общеобразовательная Балетная Школа».

⁹ Обучение начиналось после окончания 3-го класса начальной школы в возрасте 10 лет и завершалось дипломным экзаменом, а также экзаменом на получение аттестата зрелости об окончании лицейских классов в возрасте 19 лет. Эта система действует и по сегодняшний день в балетных школах Польши. Обучение в школе длится девять лет и включает в себя общеобразовательные предметы: 3 года в начальной школе (с IV по VI классы), 3 года в гимназии, 3 года в лицее, а также практические и теоретические специальные предметы.

Национальный театр на площади Красинских, построенный в 1779 г.

Роман Турчинович (1813—1882),
выдающийся польский артист,
балетмейстер, педагог.

Александр Тарновски
и Констанция Турчинович
в танце качуча (балет
Р. Турчиновича «Хромой бес»).
Литография Х. Хиршла. 1847 г.
Театральный музей, Варшава.

Хелена Холевицка
в роли цветочницы.
Балет «Пан Твардовский».

Программа обучения балетных школ, используя вагановскую методику, адаптировала ее к польской девятилетней системе обучения. Соответственно, уже не одно поколение профессиональных польских артистов балета получало и получает образование, основанное на обширном педагогическом наследии Вагановой.

Общеобразовательная Балетная Школа им. Романа Турчиновича (Варшава)

Ее истоки восходят к началу XIX в., когда школа работала при Большом Театре, подготавливая молодых танцоров для столичной сцены. Школой руководили в разные годы такие превосходные балетмейстеры как Филиппо Тальони, Карло Блазис, Роман Турчинович, Петр Зайлих, Леон Вуйциковски. После Второй Мировой войны школа возобновила работу в 1949 г. В 1956 г. она получила собственное здание (по соседству с Большим Театром), где были созданы великолепные условия для обучения молодых начинающих танцоров балетного искусства. Педагогические кадры школы — это польские преподаватели, которые получили образование на Отделении балетной педагогики Музыкального Университета им. Фредерика Шопена или в высших учебных заведениях Ленинграда и Москвы, а также частично сотрудничающие со школой российские педагоги. Выпускники школы танцуют на сценах польских театров и по всему миру. Среди них: Леон Вуйциковски, Войцех Веселловски, Герард Вильк, Божена Коцелковска, Крыстына Мазурувна, Барбара Сер, Анджей Глегольски, Лукаш Грузель, Петр Нарделли, Тадеуш Матач, Анджей Земски, Агнешка Шиманьска, Изабеля Милевска, Зофия Рудницка.

Общеобразовательная Балетная Школа им. Людомира Ружицкого (г. Бытом)

Была основана в 1946 г. Татьяной Высоцкой (1894–1970), польской танцовщицей, хореографом, педагогом и теоретиком танца. Школа с успехом обучает молодых начинающих танцоров балетного искусства и успешно подготавливает их к выполнению профессии артиста балета. Ее выпускники танцуют на польских и европейских сценах. Школа тесно сотрудничает с Силезской Оперой в городе Бытом, Гливицким Музыкальным Театром и Театром Развлечений в городе Хожув, где учащиеся проходят сценическую практику. Также, Школа организует ежегодные «Международные Балетные Представления» по случаю Международного Дня Танца и каждые два года — Международный Хореографический Конкурс для учащихся балетных школ, проявивших способности в области хореографии. Педагогические кадры школы — это последователи методики преподавания классического танца А. Я. Вагановой, польские педагоги (выпускники Отделения Балетной Педагогики Музыкального Университета им. Фредерика Шопена), а также приглашенные преподаватели танца из Белоруссии, Украины и России.

Общеобразовательная Балетная Школа им. Янины Яжинувны-Собчак (г. Гданьск).

Чуть ли не с первых годов существования школы, благодаря самоотверженной работе прекрасной артистки, педагога и хореографа Янины Яжинувны-Собчак, сотрудничающей со школой в течение двадцати лет, ученики имели возможность знакомиться с профессиональным искусством на сцене Балтийской Оперы (Гданьск), танцуя в спектаклях. С 1972 г., с приходом нового директора Бронислава Прондзынского, началось основательное расширение школы, благодаря чему она стала одной из самых современных балетных школ в Европе. Педагогические кадры — это польские преподаватели, выпускники Отделения Балетной Педагогики Музыкального Университета им. Ф. Шопена или высших учебных заведений Петербурга и Москвы: Эльжбета Алабушев, Ирена Тарасевич, Яцек Дроздовски, Агата Лехович, Ивона Керат-Лукастик, Виктория Моравец, Славомир Гидэль, Анджей Моравец, а также выпускники педагогического отделения Музыкальной Академии в Варшаве: Мариола Лебида, Александра Гоздзик, Милена Юрчык, Тамара Беер, Агнешка Енджейчак-Бигус, Агата Бялобжеска, Збигнев Сжечко. Рядом с ними в течение многих лет преподавали русскоговорящие учителя: Тамара Васильева, Вера Ловгина, Нонна Березина, Александр Зубов, Любовь Бахарева, Анатолий и Алла Карпухины, Уран Азимов, Францишек Пелуритис. История гданьской балетной школы — еще один убедительный пример продуктивного влияния методики Вагановой на формирование и развитие польского балета после Второй мировой войны.

Общеобразовательная Балетная Школа им. Ольги Славской-Липчинской (г. Познань)

Школа была основана в 1951 г. благодаря стараниям — О. Славской-Липчинской (примы — балерины Большого Театра в Варшаве и солистки «Представительского Польского Балета» под очередным руководством Брониславы Нижинской и Леона Вуйциковского). Школа расположена в исторической части города, в старинном здании Иезуитской Коллегии. Среди воспитанников школы — знаменитые артисты послевоенного польского балета, педагоги и хореографы: Эва Выcichовска, Эмиль Вэсоловски, Мария Кияк, Анна Фрончек, Ольга Козималба, Марта Бохенэк, Данута и Ярослав Пясецкие, Яцек Солецки, Ромуальда Юшкат, Анна Сташак, Иоланта Дыбусь, Юлиуш Станьда, Эва Павлак. В 1971–1980 гг. артистическим директором школы был Конрад Джевецки, создавший первую современную труппу «Польский Театр Танца». Персонал школы — это польские педагоги, которые получили образование на Отделении балетной педагогики Музыкального Университета им. Ф. Шопена в Варшаве или в ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга: Мирослав Ружальски, Владимир Буланов, Эва Шиманьска, Алиция Сжипчак, Беата Ксионжкевич, Уран и Нина Азимовы, Пранцискус Пелуритис и др. Школа с самого начала своего существования внедряет программу обучения, основанную на методике преподавания классического танца А. Я. Вагановой. Выпускниками Познаньской балетной школы также являются, помимо автора статьи, Клаудиа Карлос-Махей, Йоанна Сибильска-Сюдым.

***Общеобразовательная Балетная Школа им. Феликса Парнелла
(г. Лодзь)***

Самая молодая из пяти государственных балетных школ в Польше, открылась только в 1975 г. Выпускники школы — известные танцовщики, хореографы и педагоги. Школа работает очень активно, организовывая много спектаклей, концертов и принимая участие в балетных конкурсах в стране и за рубежом. Как и в других четырех государственных балетных школах, педагогический состав представляют польские учителя, получившие образование на Отделении балетной педагогики Музыкального Университета им. Ф. Шопена в Варшаве или в ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга, а также педагоги из стран бывшего СССР. В их числе: Нина Беликова, Изабела Гожковска-Гловацка, Мария Бильска, Александра Станиславска, Каролина Сасин-Барыльска, Агата Янковска-Добровольска, Пранчискус Пелуритис, Светлана Шарова, Богумила Шаленьчик, Магдалена Радлевска.

***Отделение балетной педагогики Музыкального Университета
им. Фредерика Шопена (Варшава)***

О ВУЗе, который готовит кадровых специалистов-педагогов для всех балетных школ в Польше, упоминалось уже неоднократно¹⁰. Остается лишь добавить, что и здесь, на Отделении балетной педагогики продолжают следовать методике А. Я. Вагановой. Более сорока лет она передается нашим студентам и будущим педагогам, которые, в свою очередь, затем используют ее, работая в польских балетных школах.

* * *

Нельзя не отметить, что влияние наследия А. Я. Вагановой, столь заметное в польской системе балетного образования (как на университетском, так и на общеобразовательном уровне), распространяется и на деятельность всех польских театров, в которых работают выпускники балетных школ.

Обе карты, прилагаемые к этой статье, демонстрируют широкие границы польского танцевальной культуры, которая уже много десятилетий остается под влиянием классического наследия гениального педагога А. Я. Вагановой

¹⁰ K. Carlos-Machej. Tradycja rosyjskiej szkoły tańca klasycznego w edukacji baletowej Polska. Metodyczne kontakty. С. 58–61.