

БАЛЕТНАЯ КРИТИКА

УДК 972.8

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГЕНЫ БАШКИРСКОГО БАЛЕТА

О. И. Розанова¹

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

Башкирский театр оперы и балета давно сотрудничает с Ю. Н. Григоровичем. 90-летие выдающегося хореографа в столице Башкортостана Уфе отметили премьерой балета «Легенда о любви». В статье рассказано об этой премьере, а также о «Малом Нуреевском фестивале», учрежденном два года назад Башкирским хореографическим колледжем имени Рудольфа Нуреева. Этот фестиваль создан по примеру Международного балетного фестиваля имени Нуреева, возникшего в Уфе по инициативе Григоровича два с лишним десятилетия назад.

Ключевые слова: Башкирский театр оперы и балета, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева, Малый Нуреевский фестиваль, Юрий Григорович, Элеонора Куватова, Олия Вильданова, Ринат Абушахманов, «Легенда о любви», «Cuadrilla» (Праздничное шествие), «Водная красавица»

ST. PETERSBURG'S GENES OF THE BASHKIR BALLET

Olga I. Rosanova¹

¹ Vaganova Ballet Academy, 2 Zodchego Rossi Str., St. Petersburg 191023, Russia

The Bashkir Theater of Opera and Ballet has been cooperating with Yu. N. Grigorovich for a long time. The ninetieth anniversary of the outstanding choreographer in the capital of Bashkortostan Ufa was marked with the premiere of the ballet *The Legend of Love*. The article tells about this premiere, as well as about the *Small Nureyevsky Festival*, established two years ago by the Bashkir Choreographic College named after Rudolf Nureyev. This festival was created following the example of the Nureyev International Ballet Festival, which arose in Ufa on the initiative of Grigorovich two or more decades ago.

Keywords: Bashkir Theater of Opera and Ballet, Bashkir Choreographic College named after Rudolf Nureyev, Small Nureyevsky Festival, Yury Grigorovich, Eleonora Kuvatova, Oliya Vildanova, Rinat Abushakhmanov, *Legend of Love*, *Cuadrilla* (Festive Procession), *Water Beauty*

К девяностолетию Юрия Николаевич Григоровича Башкирский театр оперы и балета, давно сотрудничающий с маститым хореографом, подготовил творческий подарок — постановку «Легенды о любви». Шедевр Григоровича признан выдающимся явлением в искусстве XX века, глубоким по содержанию и совершенным по режиссерско-хореографическому решению. Об этом балете много лет мечтала

художественный руководитель труппы Леонора Куватова, но считала труппу не готовой к столь ответственной работе, несмотря на то, что в репертуаре театра числилось немало спектаклей Григоровича. Главным препятствием долгое время была немногочисленность мужского кордебалета. Однако мужской состав постоянно пополнялся выпускниками хореографического колледжа и в осуществленной ранее постановке «Спартак» Григоровича оказался на должной высоте. Пришло время покорить новую, самую сложную вершину — «Легенду о любви».

Освоить хореографию вновь помогли постоянные ассистенты балетмейстера Ольга Васюченко и Олег Рачковский, поддержанные репетиторами театра. Труппа трудилась с энтузиазмом, не жалея сил. По состоянию здоровья на премьеру не смог приехать Григорович, но символически он появился в зрительном зале, когда раздались повелительные аккорды музыкального Вступления. Композитор Ариф Меликов посвятил эти пять аккордов создателям спектакля — автору либретто Назыму Хикмету, хореографу Юрию Григоровичу, художнику Солико Вирсаладзе, дирижеру Ниязи и себе — композитору. Для людей из мира балета эти пять аккордов озаменовали еще 55-ю годовщину со дня исторической премьеры «Легенды о любви» в 1961 в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова.

Спектакль начался. В глубине затемненной сцены возникла огромная трехстворчатая книга с восточными письменами и несколько светильников. Оформление Вирсаладзе с точностью воспроизвел с Дмитрий Чербаджи, костюмы — Людмила Иус, свет — Алексей Перевалов. Идентична и хореография, следующая московской версии балета. Действие начинает группа плакальщиц возле умирающей принцессы. Выбежав к рампе, «черные женщины» скорбно заламывают руки, поодаль снуют растерянные придворные. Тщетно взывает к ним властный Визирь, бессильный перед роковыми обстоятельствами. Не может скрыть отчаяния и царица Мехмене Бану. Спасти умирающую берется возникший неведь откуда таинственный Незнакомец. Царица готова отдать ему все, чем владеет — богатство и власть. Но нищий дервищ требует чисто человеческую жертву — женскую красоту. Мехмене Бану без колебаний принимает жестокое условие, прощаясь с красотой, а, значит, и с женским счастьем. В магическом трио вместе с Незнакомцем и Мехмене Бану участвует вставшая со смертного одра Ширин. Совершив таинственный обряд, Незнакомец исчезает, а Ширин возвращается к жизни.

Первая картина задает тон всему спектаклю. Ее драматический нерв зависит от солистов, прежде всего, от исполнительницы роли Мехмене Бану. Прима-балерина Гульсина Мавлюкасова и ее партнеры Софья Гаврюшина (Ширин), Ильдар Маняпов (Визирь), Данила Алексеев (Незнакомец), точно ощутив эмоциональный градус действия, раскалили изнутри немногословную, графически острую «речь» героев. А в следующей картине, после мощной полетной вариации Ферхада (Рустама Исхакова), в права вступил мужской кордебалет. Блистательный по композиции номер «Шествие», с неуклонным крещендо пластических тем, разрастающихся до грандиозной хореографической полифонии, ансамбль кордебалета исполнил так слаженно по ритму и четко по рисунку, что можно было заранее сказать: с шедевром Григоровича уфимская труппа справится достойно.

Так и вышло. Артистам в равной мере удались и партии главных героев, их сложные дуэты, вариации и монологи, и массовые сцены: грандиозная «Погоня», фантастические видения Мехмене-Бану и Ферхада и др. И вот что примечательно: после ведущих мастеров труппы, увенчанных почетными званиями, в главных партиях успешно выступил второй состав исполнителей. Белла Оздоева (Мехмене Бану), Лилия Зайнигабдинова (Ширин), Сергей Бикбулатов (Ферхад) не просто справились с техническими сложностями хореографии. Они внесли свои акценты и оттенки в образы героев. Особенно удивила Оздоева: вчерашняя выпускница сумела постичь и передать душевную смуту зрелой женщины — многострадальной Мехмене Бану.

Актерской выразительности способствовало превосходное звучание оркестра. Дирижер Герман Ким — специалист по балетам Григоровича — воспроизвел партию Арифа Меликова во всей ее многокрасочности и колористическом своеобразии. Остается поздравить башкирский театр с творческой победой. Вершина, к которой балетная труппа подбиралась много лет, покорена.

Нельзя не отметить еще одно событие, состоявшееся сразу после премьеры «Легенды о любви». Оно не имеет прямого отношения к Ю. Н. Григоровичу, но косвенно с ним связано. Еще в 1993 г. в Уфе по предложению Григоровича был учрежден балетный фестиваль в честь недавно скончавшегося Рудольфа Нуреева. Всемирно известный танцовщик провел в Уфе детство и юность, здесь, впервые увидел балетный спектакль и загорелся страстной любовью к этому искусству. Учился в школе, где теперь располагается хореографический колледж его имени. В театре оперы и балета впервые вышел на сцену в настоящем спектакле. Однако при жизни великого артиста малая родина и знать не хотела о его существовании. Но времена изменились, и сегодня Уфа гордится своим сыном. На стене театра красуется мемориальная доска, в фойе создан музей Нуреева, а событием года становится регулярно проводимый балетный фестиваль имени Нуреева. Балетный праздник дарит ценителям искусства множество разнообразных событий: премьеры балетов, гала-концерты, выставки, конференции по проблемам хореографии и, непременно, выступления известных российских и зарубежных солистов.

С недавних пор у Международного фестиваля имени Нуреева появился младший брат. Он так и называется «Малый Нуреевский фестиваль», поскольку создан для учеников балетных школ. Его учредитель и организатор — башкирский хореографический колледж, носящий имя легендарного земляка. Нынешний, второй по счету, фестиваль, посвященный 30-летию колледжа, оказался крупномасштабным культурным событием. Гостями и участниками стали представители едва ли не всех государственных балетных школ России и бывших союзных республик¹.

Три фестивальных дня (с 1-го по 3-е ноября) были насыщены до предела. Утром — мастер классы. Днем — экскурсии и репетиции Гала-концерта. Вечером — просмотр спектаклей. Нашлось время и для научно-практической конференции

¹ Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Алма-Ата, Астана, Воронеж, Казань, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Саратов, Рига, Тбилиси, Улан-Уде, Якутск, — таков перечень городов, представленных на фестивале.

по проблемам профессионального хореографического образования, модератором которой выступила В. И. Уральская — главный редактор журнала «Балет». Мастер-классы именитых преподавателей: М. И. Пяткиной (МГАХ), В. Н. Толстухина (Пермь) — классический танец; А. Н. Шелемова (Новосибирск) — дуэтный танец; Е. А. Кузьминой (Академия Эйфмана) — урок пластической выразительности для младших классов — преподнесли немало интересного и поучительного.

В ответ хозяева фестиваля показали одноактный балет в семи картинах «Водная красавица» (музыка Николая Попова, сценарий и хореография Рината Абушахманова). Солист балета, окончивший балетмейстерское отделение Вагановской академии, имеет солидный опыт постановочной работы в уфимском театре. Его завидная фантазия «играет» по правилам балетной сцены. Казалось бы, история, почерпнутая из башкирского эпоса, слишком серьезна для детского балета: предательство братьев главного героя (Тагир Тагиров), похищение его невесты — дочери царя озера Асылыкуль (Разиля Мурзакова), жестокие драки, грабеж. Но все эти ужасы нейтрализует незаменяемая балетная фантастика: картины подводного царства с дивертисментами золотых рыбок, гибких змеек, изящных аистов. В конце концов, нерушимая любовь героев одерживает верх над кознями злодеев. Но юной паре приходится покинуть опасный земной мир, найдя убежище в безмятежном подводном царстве. В этом смысле балетмейстер следует поэтике и даже философии романтического балета, где реальный и фантастический миры находятся в непримиримом противостоянии.

Финал балета все же неутешителен, но острота сюжетных перипетий заставляет с интересом следить за развитием действия, а обилие разнообразных танцевальных номеров, отлично исполненных учениками старших, средних и младших классов, не оставляет времени для раздумий о несовершенстве мира.

Кульминационная точка фестиваля — Гала-концерт участников — собрал полный зрительный зал Театра оперы и балета. Представители названных выше школ и колледжей исполняли по два номера, в основном — вариации из классических балетов. Танцевали вполне прилично, чему во многом поспособствовали предварительные репетиции на сцене. Но большее впечатление произвели оригинальные композиции, сочиненные специально на учеников. Здесь они чувствовали себя уверенно, были раскованы и по-настоящему выразительны.

На фоне изобильной классики и внушительной «дозы» модерна особенно эффектно смотрелись три номера на основе народно-сценического танца. Башкирский танец «Гульназира», сочиненный аж в 1941 году создателем национального Ансамбля танца Файзи Гаскаровым, (чье имя было присвоено Ансамблю), и сегодня восхищает красотой рисунков, мастерством стилизации фольклорных мотивов. Двенадцать юношей и двенадцать девушек в живописных костюмах во главе с солистом (воспитанники народного отделения башкирского училища) действовали как единый организм, заплетая на планшете сцены узоры живого ковра. А в номере «Маламбо» в постановке Ильнура Аюпова — преподавателя народно-сценического танца — те же исполнители преобразились в горячих аргентинских наездников. Азарт, с каким они демонстрировали все новые тур де форсы, передался их спутницам, и общий зажигательный пляс увенчал номер.

Совсем другим настроением и другими выразительными средствами буквально очаровал «Танец казанских девушек» в постановке Раили Гариповой. Восемь девушек в светлых национальных костюмах, с белыми шальями на плечах, ровной линией неспешно передвигались по сцене. «Диалог» с музыкой вели только ноги, в основном стопы, меняя акценты, усложняя начальный «орнамент» все более затейливой игрой. И только в кульминации случилась неожиданная метаморфоза. Танцовщицы, выстроившись колонной, расправили руки с белыми шальями и обернулись многокрылой сказочной птицей, готовой взлететь.

Превосходно исполненные характерные танцы сравнивались по успеху у зрителей разве что с оригинальными композициями, сочиненными для юных артистов. Четыре монолога варьировали меру драматизма от медитативной «Молитвы» (хореография М. Кафановой) до полных внутреннего напряжения номеров: «Скрипка и немного нервно» (хореография Е. Пичкалева), «Отверженная» (хореография Д. Гайтдюкевича) и взрывного «На краю» (хореография А. Панфиловой). Дуэты, напротив, утверждали обретение взаимной гармонии («Анданте», хореография Е. Тайшиной), или захватывали буйством молодых сил, безотчетной радостью бытия («Тенгри-Умай», хореография А. Садыкова). Особый случай «Дриады» (хореография Е. Кузьминой). Метафорическая композиция изобразила пагубность разъединения: красивая группа дриад, напомнившая цветущее дерево, распавшись на части, погибала.

Пример мастерства, к которому в свой срок должны прийти участники фестиваля, явили его почетные гости — солисты башкирского театра Гульсина Мавлюкасова, Лилия Зайнигабдинова, Софья Гаврюшина, Рустем Исхаков и солист Большого театра Андрей Меркурьев (также выпускник башкирской балетной школы). А завершил Гала-концерт небольшой балет «Cuadrilla» («Праздничное шествие») на музыку Эдварда Элгара. Хореограф Р. Абушахманов представил в театрализованной форме умения учеников младших, средних и старших классов от экзерсиса до дуэтного танца, увенчав опус блестящим общим финалом.

После концерта все его участники, преподаватели и гости получили памятные подарки, а юные артисты, забыв об усталости, устремились на дискотеку. За время совместной работы они так подружились, что разъезжаясь по домам, мечтали о новой встрече, а некоторые девочки даже всплакнули.

«Малый Нуреевский фестиваль» получился насыщенным учебной и творческой работой благодаря коллективу преподавателей башкирского колледжа, его художественному руководителю Леоноре Куватовой и директору Олие Вильдановой. А саму возможность провести это дорогостоящее событие, как и постановку «Легенды о любви», обеспечил президент республики Р. З. Хамитов, не на словах, а на деле поддерживающий культуру.

Однако вернемся к главному герою очерка Ю. Н. Григоровичу и подтвердим его не только косвенную, но и глубинную связь с башкирской балетной школой и — шире — с башкирским балетом. Эта связь коренится в общей профессиональной почве, конкретно — в Ленинградском хореографическом училище. Альма-матер Григоровича можно считать родиной башкирского балета. В 1934 году здесь появилась первая башкирская студия, за ней в 1935 — вторая. Дети, отобранные по всей

Башкирии старейшим педагогом А. В. Ширяевым, а затем возглавившим студию, учились классическому танцу у Н. А. Камковой, Е. В. Ширипиной, А. А. Писарева, А. И. Пушкина. К ответственному выступлению на декаде ленинградского искусства в Москве в 1940 их готовили А. Я. Ваганова и В. А. Пономарев. Выпускники этих студий и оставили ядро формировавшейся в годы Великой Отечественной войны балетной труппы башкирского театра. Именно им выпала честь стать исполнителями первого национального балета «Журавлиная песня» (1944), поставленного ленинградкой Н. А. Анисимовой. Выпускниками старейшей российской балетной школы, ныне — Академии русского балета имени А. Я. Вагановой — являются и первый директор башкирского колледжа имени Нуреева Р. С. Бикчурин, и ее нынешний директор О. Г. Вильданова, и художник колледжа и балетной труппы театра Л. С. Куватова. Словом, традиции вагановской школы изначально, генетически присутствуют в балетном искусстве Башкирии. Весомое подтверждение тому — успешная премьера «Легенды о любви» и исполнительская культура учеников хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева, продемонстрированная на международном Малом фестивале его имени.

01.06.2017

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

О. И. Розанова — канд. искусствоведения, доц.; rozanova7@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Olga I. Rozanova — Cand. Sci. (Arts); rozanova7@gmail.com