

БАЛЕТНАЯ КРИТИКА

УДК 792.8; 7.073.3

БАЛЕТНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА ПЕТИПА (ВЛАДИВОСТОК, ПЕРМЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

*О. И. Розанова*¹

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

Три рецензии посвящены различным по значимости событиям, связанным с именем великого Петипа. Это гастроли в Санкт-Петербурге Приморского филиала Мариинского театра, показавшего премьеру «Спящей красавицы», торжественное открытие XV юбилейного конкурса артистов балета «Арабеск» в Перми и «Лебединое озеро» Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского на Александринской сцене в новом статусе балетных и музыкальных программ старейшего российского театра.

Ключевые слова: Мариинский театр, Александринский театр, Владивосток, «Спящая красавица», «Лебединое озеро», юбилейный Всероссийский конкурс артистов балета «Арабеск» в Перми, Мариус Петипа, Лев Толстой, Владимир Васильев, Эльдар Алиев, Антон Лубченко, Вячеслав Окунев, Татьяна Еремичева, Александр Курков, Владимир Петрунин, Ирина Лысенко, Елизавета Меншикова, Антон Корсаков, Андрей Иванов

BALLET EVENTS IN PETIPA'S YEAR (VLADIVOSTOK, PERM, SAINT-PETERSBURG)

*Olga I. Rozanova*¹

¹ Vaganova Ballet Academy, 2, Zodchego Rossi St., Saint Petersburg, 191023, Russian Federation.

Three reviews are devoted to events of different significance connected with the name of the great Petipa. This tour in St. Petersburg Maritime Branch Maritime Theater, which showed the premiere of The Sleeping Beauty; the grand opening of the XV anniversary competition of ballet dancers “Arabesque”

in Perm and Swan Lake of the St. Petersburg Tchaikovsky Ballet Theater on the Alexandrinsky stage in the new status of the ballet and music programs of the oldest Russian theater.

Keywords: Mariinsky Theater, Alexandrinsky Theater, Vladivostok, The Sleeping Beauty, Swan Lake, XV Anniversary All-Russian Ballet Competition «Arabesque» in Perm, Marius Petipa, Leo Tolstoy, Vladimir Vasilyev, Eldar Aliev, Anton Lubchenko, Vyacheslav Okunev, Tatyana Eremicheva, Alexander Kurkov, Vladimir Petrunin, Irina Lysenko, Elizaveta Menshikova, Anton Korsakov, Andrei Ivanov

В конце марта в третий раз на сцене Мариинского театра прошли гастроли его «дочернего филиала» — Приморской балетной труппы [1; 2]. Из года в год гости привозили новый репертуар, радуя разнообразием: старинная классика — «Корсар» (редакция Э. Алиева), ранний Баланчин («Аполлон Мусагет» и «Блудный сын»), сказочная «Жар-птица» в авторской версии Э. Алиева. Уже на первых гастролях приятной неожиданностью оказалась высокая постановочная и исполнительская культура молодой труппы. И все же, когда Приморский балет решил показать «Спящую красавицу» (да еще в дни празднования двухсотлетия Мариуса Петипа!), это могло показаться неоправданной дерзостью... Но вот за золоченой оградой высветились фигуры придворных, действие неспешно «потекло» по привычному руслу, и сомнения в правомерности показа Приморской «Спящей» на Мариинской сцене рассеялись.

В Прологе профессионализм труппы подтвердили точно выверенные, подробно сыгранные пантомимные сцены, сложенный танец свиты Феи Сирени и Вариации фей, исполненные грамотно, с чувством и толком. Жутковатой фантазмагорией повеяло от Сцены предсказания феи Карабос со зловещими световыми эффектами и динамичным танцем крыс и уродцев, как бы материализовавших волю пышущей ненавистью сгорбленной старухи, мастерски изображенной Сергеем Золотаревым.

В следующей картине («Праздник совершеннолетия принцессы Авроры») после элегантного вальса кордебалета вниманием завладела юная героиня балета (о двух исполнительницах заглавной роли расскажем позднее). Во втором акте кордебалет нереид действовал в сложной композиции, как единый организм, без малейшей помарки. В третьем акте с номерами дивертисмента достойно справились Е. Николаева и В. Ржевский (Белая кошечка и Кот), К. Флория и О. Скалюн (Принцесса Флорина и Голубая Птица), Я. Музафарова и В. Топхаров (Красная шапочка и Серый волк), Е. Чой и В. Мулыгин (Золушка и Принц), подготовив, тем самым, кульминацию всего балета — сва-

дебное Па-де-де Принцессы Авроры и Принца Дезире.

От исполнителей этого па-де-де зависит жизнеутверждающий итог спектакля об обязательной победе добра над злом. Ведущие солисты труппы — Ирина Сапожникова и Сергей Уманец, в другом составе — Анна Самострелова и Надырбек Канат, успешно совладав со всеми техническими трудностями, завершили балет с подобающим блеском.

Исполнительское мастерство молодой труппы — результат кропотливой работы репетиторов Татьяны Еремичевой, Александра Куркова, Владимира Петрунина и художественного руководителя труппы с момента ее основания Эльдара Алиева, осуществившего постановку спектакля. Взяв за основу редакцию Константина Сергеева, идущую в Мариинском театре с 1952 года, Алиев внес в нее некоторые коррективы с учетом возможностей труппы и особенностей зрительской аудитории Владивостока, только начинающей приобщаться к балету.

Спектакль стал более компактным: Пролог и Первый акт идут без перерыва. Необходимой для перемены декораций связкой служит Сцена с вязальщицами, превращенная в музыкальный антракт. В картине Охоты Принца значительно сокращена Сюита танцев придворных и Крестьянская фарандола. Заново поставлены несколько танцевальных номеров: в Прологе — Выход свиты Феи Сирени, в Первом акте — Крестьянский вальс с гирляндами, в Сцене охоты — Вариация-монолог Дезире и Сцена пробуждения Авроры, в Третьем акте — Полонез и Мазурка придворных, Дуэт Золушки и Принца, заменивший номер «Мальчик-с-пальчик и Людоед».

Все, что сочинил или отредактировал Алиев, соответствует стилистике Петипа и бесконфликтно уживается с его хореографией. Например, в знаменитом Крестьянском вальсе есть и гирлянды, и корзиночки. Не забыты и непременные участники вальса — дети. Новую для них композицию в короткий срок разучили и превосходно исполнили воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Не будем сравнивать этот вальс с шедевром Петипа, превзойти который еще не удалось и не удастся никому. Сменой затейливых рисунков балетмейстер «затушевал» необычный состав участников (мужчин-кавалеров в два раза меньше, чем женщин) и сумел сохранить заданный Петипа образ цветущего сада.

В балете-феерии, каковой является «Спящая красавица», особенно важна зрелищная сторона. Спектакль отсылает нас к веку Людовика XIV — «Золотому веку» Франции, эпохе барокко. Оформление должно быть пышным и величественным, ведь все действие происходит во дворце или в дворцовом парке, и только одна картина — на лоне природы. Алиев сделал беспроигрышный ход, пригласив маститого сценографа театра Вячеслава Окунева. Не мудрствуя лукаво, художник почти дословно воспроизвел декорации Си-

мона Вирсаладзе, «живущие» в петербургском спектакле уже семь десятилетий, изменив их цветовую гамму. Зато в костюмах он дал волю фантазии. При традиционном покрое они изумляют богатством отделки, эффектно контрастируя с декорациями приглушенных тонов или гармонично дополняя их цветовую палитру.

Не оставлены без внимания и театральные зрелищные моменты. При появлении феи Карабос гремит гром, сверкают молнии и сцена погружается в злобный полумрак. Фея Сирени вместе с Принцем Дезире плывет в серебристой ладье в замок Спящей красавицы. В финале свадебного торжества сцену заливают падающие с колосников потоки золотого дождя. Сверкание золотых нитей и патетическая музыка создают ощущение театрального чуда. Чудом можно считать и стремительный рост молодой труппы, уверенно взявшей одну из вершин балетного репертуара.

Юбилейный XV «Арабеск» открыли Мариус Петипа и Лев Толстой

Весьма неожиданным, можно сказать, экстраординарным оказалось торжественное открытие XV юбилейного Всероссийского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой.

Начало не предвещало ничего необычного. Прежде всего, по традиции, прозвучало приветственное слово губернатора Пермского края Максима Решетникова. Но затем на авансцену вышел художественный руководитель конкурса и председатель жюри Владимир Викторович Васильев, и переполненный зал потрясла громовая овация. Как и тридцать лет назад на первом «Арабеске», легендарный артист и хореограф (а также режиссер, педагог, художник, поэт) подкупил зрителей обаянием, задушевностью речи, простой по форме и глубокой по содержанию. Однако предложенная им программа вечера не только заинтриговала, но многих, должно быть, и озадачила.

Два концертных отделения посвящались двум гениям мировой культуры: хореографу Мариусу Петипа и писателю Льву Николаевичу Толстому. С Петипа все понятно: в марте балетный мир отметил 200-летие со дня рождения великого хореографа, чьи шедевры составляют репертуар любой значимой труппы и, в частности, конкурсные программы «Арабеска». Но имя великого писателя, как известно, не жаловавшего балет, могло вызвать, по меньшей мере, недоумение. Впрочем, В. В. Васильев убедительно объяснил дерзкую, если не безумную, идею: на предыдущем «Арабеске» в программу конкурса по его инициативе включили «Творческую мастерскую», призванную привлечь хореографов к большой литературе. Для первого опыта был выбран Николай Гоголь. Эксперимент оказался удачным, как и другие «мастерские», проведенные Васильевым в городах России, героями которых были не менее

сложные писатели — Андрей Платонов, Виктор Астафьев, Василий Шукшин. Поэтому Васильев дерзнул обратиться ко Льву Толстому (в честь его 190-летия), усложнив задачу дополнительным условием: использовать еще не освоенные балетом рассказы писателя.

К тому же, по меткому наблюдению Владимира Викторовича, Петипа и Толстой были современниками — с десятилетним различием в возрасте. Оба жили и творили в России во второй половине XIX века и ушли из жизни в 1910-м году. Похороны Толстого стали общенациональным событием, а за гробом Петипа в Петербурге шли несколько ценивших его коллег. Вот вам еще один аргумент в пользу соединения двух гениев со столь различной судьбой.

Что же получилось в результате? Получился, без преувеличения, если не уникальный, то удивительно интересный и содержательный спектакль-концерт. В первом отделении на сцене царил Петипа, представленный гостями конкурса, известными артистами — лауреатами предыдущих «Арабесков». «Заставкой» к этому параду мастерства стала массовая композиция Петипа «Танец часов» из оперы Понкьелли «Джоконда». Номер, исполненный учащимися Пермского хореографического училища, наглядно показал, кто и как проходит путь к вершинам профессии. А тех, кто уже поднялся на вершины, горячо принимал отзывчивый пермский зритель. Особый успех снискали солисты Пермского театра оперы и балета Инна Биладш и Никита Четвериков. Они танцевали технически безупречно, всем существом проникая в поэтическую суть Па-де-де Никии и Солора в картине «Тени» из «Баядерки». Но настоящий фурор произвели гости из Мариинского театра — юная солистка Рената Шакирова и премьер Кимин Ким — обладатель Гран-при «Арабеска» 2012 года. Грациозно-игривая балерина и харизматичный танцовщик превратили виртуозное Па-де-де Дианы и Актеона в победный гимн молодости и красоте.

По контрасту с праздничным настроем Первого отделения, Второе — «толстовское» — погрузило зрителей в мир серьезных, порой трагически неразрешимых противоречий общества и человека. Главными героями здесь стали хореографы Алексей Расторгуев, Павел Глухов, Дмитрий Антипов, Юлия Бачева, Константин Кейхель, Александр Могилев — также лауреаты «Арабесков». Не спасовав перед труднейшими заданиями, они выбрали заинтересовавшее их произведение и с большим или меньшим успехом нашли свой ключ к воплощению психологических коллизий и философских идей таких сочинений, как: «После бала», «Севастопольские рассказы», «Крейцерова соната», «Дьявол», «Хозяин и работник», «Записки сумасшедшего». Не простые для восприятия, эти работы, превосходно исполненные артистами Театра «Балет Евгения Панфилова», вызвали живую реакцию аудитории и были одобрены В. В. Васильевым. Руководитель «Творческой мастерской» достиг

поставленной цели привить хореографам вкус к настоящей литературе, чтобы на ее основе создавать содержательные балеты в противовес модным нынче пустопорожним поделкам, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу.

Под занавес вечера-открытия над сценой появился видео-портрет Льва Толстого. Великий писатель взирал на «племя младое, незнакомое» внимательно, но без осуждения. Возможно, будь он в зрительном зале, балетное искусство уже не показалось бы ему бессмысленной затеей.

Балетные лебеди «чистят перышки» перед летним сезоном

В профессиональной балетной среде бытует негативное мнение о расплодившихся в последние годы частных труппах, специализирующихся на прокате спектаклей классического наследия. Преимущественно — это «Лебединое озеро», получившее у артистов, занятых в этих спектаклях, уничижительное название «Лебедоз». Наиболее интенсивный, зачастую ежедневный прокат «Лебединого» на нескольких площадках города происходит в летние месяцы, когда Петербург наводняют туристы, которым (в первую очередь, гостям из-за границы) и адресованы балетные спектакли.

Самый известный балет Чайковского, особенно любимый китайцами и японцами, как правило, входит, наряду с Эрмитажем, Петергофом и Царским селом, в «обязательный туристический набор». Первостатейные театры — Мариинский и Михайловский — при всем желании не могут предоставить эту обязательную «услугу» всем ее жаждущим. Не спасает положение и участие в летней кампании Санкт-Петербургского академического театра балета имени Якобсона. Спрос значительно превышает предложение, так что наличие в городе еще нескольких трупп оказывается попросту необходимым.

Есть и еще одна причина для существования частных трупп — возможность иметь работу и средства к жизни тем, кому не довелось попасть в престижные академические театры. В их числе немало артистов с дипломами балетных школ, а также выходцев из любительских студий и коллективов, выпускников и студентов хореографических отделений ВУЗов. Вот тут с неизбежностью возникает проблема качества. Способ ее разрешения один — интенсивная работа, т. е. репетиции и еще раз репетиции. Регулярные выступления также помогают обрести пристойную форму и доводить технику до автоматизма. Каковы же результаты?

Поделюсь самыми свежими впечатлениями. 27-го апреля на прославленной Александринской сцене «Лебединое озеро» исполнил Санкт-Петербургский театр балета имени П. И. Чайковского (директор — Павел Елкин). Отныне балетный коллектив входит в состав старейшего российского театра как важная часть запланированных балетных и музыкальных программ. В «Алек-

сандринке» с момента открытия в 1832-м, как в Императорском театральном училище, расположившемся по соседству (на улице Зодчего Росси), музыка, драма и балет сосуществовали на паритетных началах. На Александринской сцене проходили премьеры опер и балетов. Сюда часто заходил великий Мариус Петипа, чье двухсотлетие со дня рождения в 2018 году отмечает культурное сообщество.

В наше время давнюю традицию возобновили. Престижный театр в самом сердце Петербурга уже не первый год предоставляет свою «намоленную» сцену фестивалю «Данс Опен» (Dance Open), именитым гастролерам, балетным труппам. Теперь муза танца Терпсихора обосновалась здесь на законных основаниях при дружеской поддержке авторитетных специалистов.

Музыкальным руководителем уже существующих и будущих проектов назначен Антон Лубченко — выпускник Санкт-Петербургской консерватории, талантливый композитор и дирижер с солидным стажем. Координатором балетных программ является экс-солист Мариинского театра Андрей Иванов, не раз блиставший на этой сцене.

Славное имя Александринского театра обязывает, как минимум, к профессиональной культуре. Премьера «Лебединого озера» показала и нечто большее. С первыми звуками Интродукции поразила первозданная свежесть музыки. Дирижер Лубченко усилил состав оркестра, вернул заданные композитором темпы, «просевшие» от долгого употребления, и добился выразительного, свежего по краскам звучания изрядно заигранной партитуры.

В лучших традициях академической сцены выдержано новое оформление спектакля. По заказу театра его выполнили именитый художник Вячеслав Окунев и художники по свету Владимир Аманов и Владимир Яренко. Мастера своего дела позаботились об изысканной красоте зрелища. Романтичен пейзаж «лебединых» картин с залитым лунным светом озером в раме густой листвы. Зрелищно эффектна картина бала. Монохромный тон дворцовой залы в стиле высокой готики оттеняет костюмы исполнителей характерных танцев, варьирующих праздничный красный цвет. В заключительной «лебединой» картине лучи света пронизывают ночной полумрак, словно вестники конечной победы любящих героев.

Достоинство представлена давно ставшая классикой хореография Мариуса Петипа, Льва Иванова, Константина Сергеева, отредактированная Михаилом Мессерером. Небольшие сокращения сделаны тактично и не нарушают общего строя драматургии. Успех спектакля во многом зависит от второй «лебединой» картины со знаменитым ансамблем солистов и женского кордебалета. Артисткам труппы удалось создать единый по стилю и настроениям ансамбль с приглашенными солистами академических театров. По обыкновению бурные аплодисменты достались лирическому Адажио Одетты и Принца и бес-

сменному шлягеру — «Маленьким лебедям». Другие качества — элегантность манер, темперамент, ощущение национального колорита продемонстрировали исполнители характерных танцев в Сцене бала.

Живости действия в немалой степени способствовали Виктор Кузнецов (непривычно активный, вездесущий злой гений Ротбарт), Елисей Стрелавин (беспечный, игривый Шут), Дымчик Сайкеев (незадачливый Наставник, трогательно обаятельный даже в своих вполне простительных слабостях). Только королева Натальи Смирновой, блистая красотой, оставалась невозмутимой в любых ситуациях.

Спектакль стал как бы генеральной репетицией перед предстоящим балетным сезоном в Александринском театре. Репетиторы Ирина Лысенко, Елизавета Меньшикова (главный балетмейстер труппы), Антон Корсаков (художественный руководитель) обеспечили хорошую профессиональную форму исполнителей. Судя по овациям зрителей, в основном иностранцев, спектакль пришелся им по душе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Приморская сцена Мариинского театра начинает гастроли в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: https://www.mariinsky.ru/news1/2018/07/30_1 (дата обращения: 07.08.2018).
2. Артисты Приморской сцены Мариинского театра начинают гастроли в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: <http://avangard.rosbalt.ru/2018/07/28/artisty-primorskoj-stseny-mariinskogo-teatra-nachinayut-gastroli-v-sankt-peterburge/> (дата обращения: 07.08.2018).

REFERENCES

1. Primorskaya scena Mariinskogo teatra nachinaet gastroli v Sankt-Peterburge [E`lektronny`j resurs]. URL: https://www.mariinsky.ru/news1/2018/07/30_1 (data obrashheniya: 07.08.2018).
2. Artisty` Primorskoj sceny` Mariinskogo teatra nachinayut gastroli v Sankt-Peterburge [E`lektronny`j resurs]. URL: <http://avangard.rosbalt.ru/2018/07/28/artisty-primorskoj-stseny-mariinskogo-teatra-nachinayut-gastroli-v-sankt-peterburge/> (data obrashheniya: 07.08.2018).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

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

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

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