

УДК 7.792.8

ВЫПУСКНОЙ СПЕКТАКЛЬ АГРИППИНЫ ВАГАНОВОЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1897)

*М. Ю. Гендова*¹

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

Статья посвящена малоизученному периоду в творческой жизни А. Я. Вагановой — ее выпускному спектаклю, состоявшемуся по традиции на сцене Учебного театра Императорского Театрального Училища (Театральная улица, Санкт-Петербург). Впервые внимание обращается на факт ее первого балетмейстерского опыта, зафиксированного документально.

Ключевые слова: А. Я. Ваганова, выпускной спектакль, балет «Прелестная жемчужина», М. Петипа, балетмейстерство

THE GRADUATION PERFORMANCE OF AGRIPPINA VAGANOVA (ST. PETERSBURG, 1897)

*Maria Yu. Gendova*¹

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

The article is devoted to the little-studied period in the creative life of A. Vaganova — The graduate performance, which traditionally took place on the stage of the Educational theater (Teatralnaya street, St. Petersburg, 1897). The author for the first time draws attention to the fact of the first production experience of A. Vaganova, which is documented in the Theater program.

Keywords: A. Ya. Vaganova, Graduation performance, ballet *La perle merveilluse*, M. Petipa, choreography

Введение

Имя Агриппины Яковлевны Вагановой широко известно в балетных кругах. Чаще всего оно упоминается как имя прославленного педагога, профессора хореографии, автора первого учебника по теории и методике классического танца. Однако в печати нет никаких подробных материалов, касающихся ее выпускного спектакля. Как и многие служители Терпсихоры, Агриппина Ваганова начала свой путь в искусство на Театральной улице в Петербурге,

Рис. 1. Фото выпускниц класса П. А. Гердта

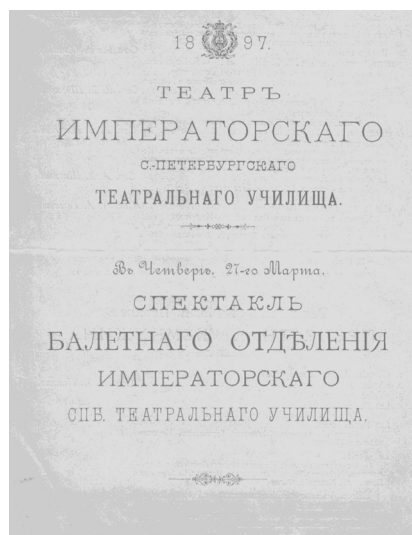

Рис. 2. Программка выпускного вечера, 1897 года

будучи зачисленной в 1899 году на балетное отделение Императорского Театрального Училища. А спустя восемь лет, весной 1897 года вместе с Верой Матягиной, Анной Пржебылецкой и Софьей Репиной (воспитанницами класса П. А. Гердта¹) юная Ваганова готовилась к своему выпускному спектаклю. Тожественный вечер состоялся на сцене Учебного театра 27 марта 1897 года (рис. 1; 2).

Методология исследования

В статье применены методы сравнительного, искусствоведческого и историко-культурного анализа.

Как вспоминала сама выпускница: «в мое время эти [выпускные] (вставка наша. — М. Г.) спектакли посещались царской семьей, приближенными к ней, министром двора и другими сановниками. Приглашались артисты из числа премьеров (самые строгие судьи будущих своих заместителей), затем начальство, учителя. Больше никто не допускался... День спектакля был обставлен особо торжественно, и его ожидали с нетерпением. Занятия в этот день были только по классу танца, остальные прекращались. После завтрака и прогулки нас укладывали в постель отдыхать, чтобы мы посвежее выглядели вечером.

¹ Гердт Павел Андреевич (1844-1917) окончил балетное отделение Театрального Училища в 1865 году (воспитанник Ж. Петипа, Х. Иогансона). С 1865 по 1916 гг. служил на сцене Мариинского театра, с 1880 по 1904 гг. преподавал в Театральном училище. В 1897 году впервые попробовал свои силы как преподаватель женского класса (см. об этом: [3]).

Конечно, никто из нас и не закрывал глаз, все мысли были сосредоточены на вечернем спектакле. Обычно после спектакля в столовой подавался богатый ужин, на котором присутствовали гости, зрители и все учащиеся... После этого распускали детей гулять на три дня. Это было большим праздником... в училище установился порядок — один выпуск демонстрировал успехи итальянской школы (класс Чекетти²), другой — французской (класс Гердта³). Так продолжалось до того года, как с Э. Чекетти⁴ кончился контракт и он уехал к себе на родину» [3, с. 44-45].

Программка выпускного вечера, бережно хранимая в архиве Кабинета истории русского балета имени М. Франгопуло⁵, позволяет составить представление о содержательной сути торжества. Оно состояло из нескольких одноактных балетов и финального дивертисмента⁶.

Подобная структура выпускного вечера крайне актуальна и сегодня, т. к. включение в Программу нескольких одноактных балетов или небольших цельных фрагментов из спектакля позволяет показаться исполнителю разнообразно полученной профессии артиста балета и продемонстрировать одномоментное владение техникой классического танца вместе с умением создавать убедительный сценический образ, т. е. показаться танцующим Актером⁷.

В Программу выпускного вечера А. Вагановой вошли: дивертисмент, «Прелестная жемчужина»⁸, «Последствия бала»⁹ и «Шалость амура»¹⁰.

Фокусируя внимание на спектаклях, в которых принимала участие Агрип-

² В 1897 году класс Э. Чекетти показал балет «Последствия бала».

³ В 1897 году класс П. Гердта показал балет «Шалость Амура».

⁴ Чекетти Энрико (1850-1928) начал преподавать в Театральном училище с 1880 года, с 1896 года вел женские выпускные классы. Среди учениц — Ю. Седова. Преподавал в Императорском училище до 1902 года.

⁵ Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой.

⁶ Дивертисмент (от итальянского – *divertimento*, от французского – *divertissement* – развлечение, увеселение) — хореографическая форма, представляющая собой совокупность нескольких отдельных танцевальных номеров, не связанных между собой единой сюжетной линией. Как правило, дивертисмент располагается в заключительной части спектакля, выполняя функцию торжествующего «аккорда».

⁷ Традиция Императорской школы показывать на впускных спектаклях драматургически завершенные балетные картины или одноактные балеты возобновлена в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой с назначением на пост ректора Н. М. Цискаридзе (см. об этом: [4; 7]).

⁸ Хореография М. Петипа, музыка Р. Дриго.

⁹ Балет-мимодрама, сочинения Э. Чекетти на музыку Э. Келера.

¹⁰ Хореография Л. Иванова, музыка А. Фридмана и Ч. Пуни.

пина Ваганова, обратимся к двум первым из перечисленных постановок. В своих воспоминаниях выпускница отметила, что «появилась в двух одно-актных балетиках. Первый — „Шалость амура“, где С. Репина, пухленькая и грациозная девушка, исполняла партию амура, а я — нимфы. Успех был большой. Еще лучше прошел второй балетик — „Жемчужина“ Петипа, где я выступила в партии Черной жемчужины» [3, с.45].

Сосредоточимся на балете «Прелестная жемчужина», в котором А. Я. Ваганова предстала в главной партии.

Как нам думается, обращение к «жемчужной» теме было не случайным: издавна это биогенное образование символизировало совершенство, заключенное в красоту и молодость. Кроме того, менее года назад (17 мая 1896 года) этот балет был представлен в Большом театре по случаю Коронационных торжеств в честь восшествия на престол императора Николая II и его супруги — императрицы Марии Федоровны. Сюжет балета, созданного М. Петипа на музыку композитора Р. Дриго, разворачивался в морских пучинах, куда в поисках невесты спускался отважный Гений Земли. В глубоководном жемчужном гроте он познакомился с самой красивой его обительницей — Белой Жемчужиной и Повелителем Подводного царства — Кораллом, который вызывал Гения на бой. В морской баталии победу над коралловым войском одерживали земные воины — Металлы, а потому в финале балета зритель мог наблюдать роскошное свадебное торжество. В результате, Коронационный спектакль в своей основе опирался на три крупные и контрастные сцены — *entrée* Жемчужин, появление Гения Земли, знакомство с возлюбленной, подводное сражение и свадебный дивертисмент.

Пристальное внимание к либретто и конструкции балета, показанного на торжествах в Москве, важно для исследования потому, как Программка выпускного вечера 1897 года содержит одну значительную деталь: в ней значатся танцы из балета М. Петипа «Прелестная жемчужина». Это уточнение позволяет предположить, что спустя год после премьеры в хореографический текст балета были привнесены определенные изменения извне. Данная гипотеза подтверждается документально, т. к. в самой Программке кроме балетмейстера М. Петипа, значатся А. Горский, А. Ширяев и даже выпускница А. Ваганова, создавшая для себя вариацию главной героини — Черной жемчужины (рис. 3; 4).

Так, становится доподлинно известно, что Коронационный и выпускной спектакли отличались друг от друга; более того, при внешней сохранности сюжетной линии в балете произошла смена главных героинь. Белая Жемчужина блистала в Коронационном спектакле в Москве, появилась в Парадном спектакле (Петергоф, 1898) и несколько раз в театральном сезоне 1899-1900 года озаряла своим благородным мерцанием Мариинскую сцену.

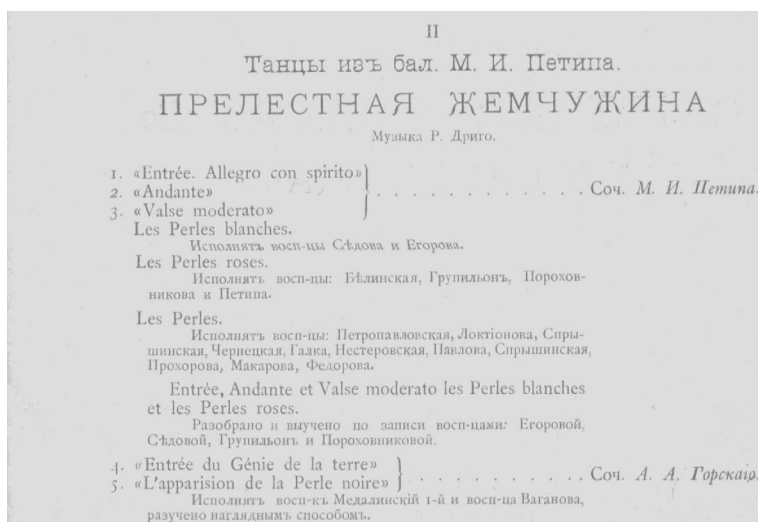

Рис. 3. Программа выпускного вечера 1897 года. Список действующих лиц, исполнителей танцев из балета «Прелестная жемчужина» с указанием балетмейстерского авторства (начало)

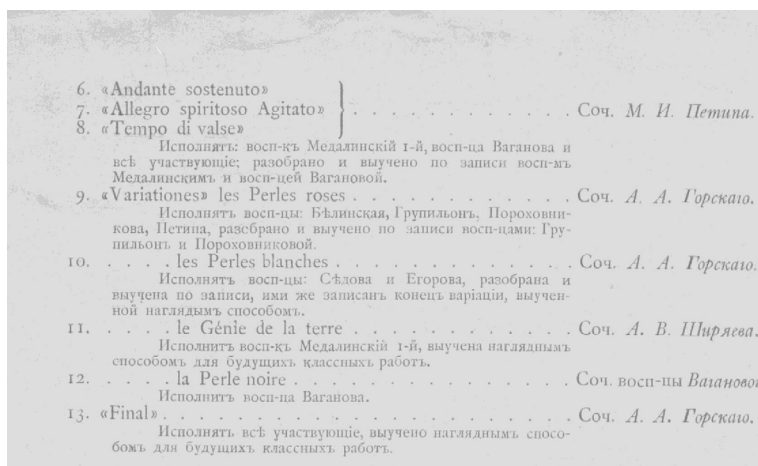

Рис. 4. Программа выпускного вечера 1897 года. Список действующих лиц и исполнителей танцев из балета «Прелестная жемчужина» с указанием балетмейстерского авторства (продолжение)

В исполнении же Агриппины Вагановой на сцене Учебного театра блеснула загадочная, и столь редкая даже для мира природы, Черная Жемчужина, заслужив, при этом, одобрение со стороны балетных «колоссов». Напомним, Ваганова отметила очевидность успеха, при этом поскромничала и не оставила никаких детальных пояснений. Тем не менее, исследователь ее творчества В. М. Богданов-Березовский в середине прошлого века записал, что по окон-

чанию Выпускного спектакля Ваганова «...получила самую лестную характеристику со стороны М. Петипа, в то время уже покинувшего училище, но находившегося в апогее своей балетмейстерской славы¹¹, а также со стороны Х. П. Иогансона» [2, с. 19]. Итак, 27 марта 1897 года сцену Учебного театра озарила Черная Жемчужина, став отличительной чертой Выпускного балета «Прелестная Жемчужина».

Вероятно, балетмейстерство как процесс поисковый, осмысленный и творческий захватило воображение выпускницы Вагановой, т. к. помимо вариации, она «поучаствовала» в создании *adagio* Жемчужины и Гения. Из ее воспоминаний известно: «...впервые я проделала „трюк“, разрешенный Горским: в адажио, делала самостоятельно два тура с *preparation* на колене, а заканчивала их с поддержкой кавалера. Всем это нравилось, кругом хвалили мое исполнение. Я была счастлива...» [3, с. 45]. Этот балетмейстерский опыт в дальнейшем получит свое развитие: в 1930-е годы, А. Я. Ваганова создаст на сцене Кировского театра свои версии балетов «Лебединое озеро» (1934) и «Эсмеральда» (1935).

Двигаясь далее, вновь обратимся к Программе выпускного вечера и обратим внимание на значимом для нас уточнении — в Программке указано: «Танцы из балета „Прелестная жемчужина“ М. Петипа». В связи с чем, совершенно очевидно, что балет дан не целиком, а частично, т. е. взяты наиболее красивые танцевальные сцены, при этом не нарушена драматургическая канва самого спектакля, поскольку сохранено название балета. Кроме этого, наличие подобного уточняющего факта в Программке свидетельствует о значимости ценного качества — «профессиональная репутация» и щепетильном отношении балетмейстеров к собственной хореографии¹². Согласно данным Программки не подверглись подновлению и шли в авторской редакции М. Петипа следующие фрагменты: *entree*, кордебалетный танец Жемчужин, вариации Белых и Розовых жемчужин (картина Подводного царства), начало финального дивертисмента. Вся последующая хореография принадлежала другим «авторам»: к примеру, появление Гения Земли, сцена знакомства

¹¹ В декабре 1896 года по случаю полувекового служения русской балетной сцене (Петипа работал в России с 1847 года) балетмейстер был удостоен «высокой милости Государя Императора, пожаловавшего юбиляру Высочайше утвержденный знак для заслуженных артистов... это был первый случай пожалования почетного артистического знака хореографическому артисту» [5, с. 433].

¹² Балетной истории известен следующий случай: однажды на репетиции «Спящей красавицы» А. Павлова, исполнявшая фею Ландыш, позволила себе заменить некоторые движения в вариации, созданной М. Петипа. Со слов Л. Егоровой, описывающей этот случай, замечено, что после исполнения вариации в зале воцарилась тишина: «Петипа долго молчал. Потом вдруг: “Моя красавица, завтра ты станцует вариацию, которую я поставил. Это не мое. Понимаешь? Дальше!”» [6, с. 240].

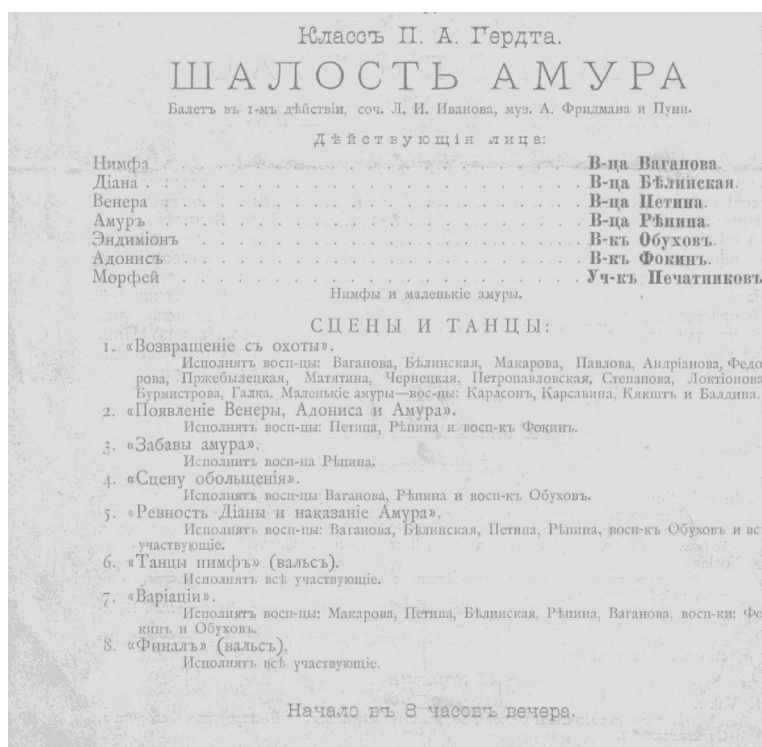

Рис. 5. Программа выпускного вечера 1897 года. Список действующих лиц и исполнителей балета «Шалость Амура»

с Черной Жемчужиной и *adagio* влюбленных, а также вариации Жемчужин в дивертисменте (за исключением вариации главной героини, созданной А. Вагановой) принадлежали начинающему педагогу Театрального училища — А. А. Горскому.

В его же хореографии шла финальная кода дивертисмента. Впервые в балете появилась полноценная мужская вариация, созданная А. В. Ширяевым для воспитанника выпускного класса А. Медалинского. Сам А. Ширяев, также как и Горский, принимал участие в московской «Жемчужине».

Вторым по значимости для выпускницы Агриппины Вагановой стал спектакль «Шалости амура», впервые представленный публике в июле 1890 года на сцене Красносельского театра, а спустя годы выбранный для показа на выпускном вечере. В этом балете Ваганова исполнила сольную, но не заглавную, партию Нимфы, появившись в «Возвращении с охоты», «Сцене обольщения», «Ревности Дианы и наказания Амура», вальсе Нимф, а также исполнив вариацию Нимфы (рис. 5).

Суть анакреонтического балета заключалась в следующем: шаловливый Амур, заскучав, решил подшутить над возлюбленным богини Дионы —

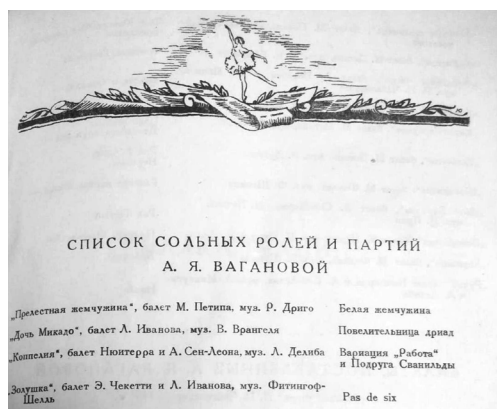

Рис. 6. Список сольных партий
А. Вагановой (автор-составитель
М. Х. Франгопуло)

Эндимионом. Стрела любви, попавшая в сердце Эндимиона, пробудила чувства юноши к очаровательной Нимфе. Диана оказывалась раздосадованной поведением возлюбленного, а узнав о причинах перемен, приходила в негодование и хотела наказать проказника Амура. Хитрый Амур спешил разрушить увлеченность Эндимиона Нимфой, Диана прощала ветреного любимого, а Амур ускользал от гнева Дианы с богиней любви — Венерой [8]. Таковым был сюжет этого небольшого балета, в котором успешно показалась танцовщица А. Ваганова, державшая

в марте 1897 года экзамен на звание артистки балета.

В 1948 году к полувековому юбилею служения балету А. Я. Вагановой в печати появился очерк о деятельности первого профессора хореографии со списком всех сольных партий балерины, начиная с выпускного спектакля, составленным М. Франгопуло (рис. 6).

Внимательное знакомство с этим интереснейшим документом позволяет заметить неточность: среди исполненных партий отмечена роль Белой, а не Черной Жемчужины [1, с. 15]. Тем не менее, сам очерк и серьезная работа, проделанная по выстраиванию в хронологическом порядке ведущих партий, исполненных Агриппины Яковлевны Вагановой, делает труд Мариэтты Франгопуло значимым для истории отечественного балетоведения.

Завершая исследование, подчеркнем, что еще сто двадцать один год назад мартовский выпускной вечер балетного отделения Императорского Театрального училища казался торжественно привычным и ничем не выделяющимся из череды предшествующих и последующих вечеров. Однако с расстояния прошедших десятилетий он выглядит особенно значимым для русского балетного искусства. Выпускной вечер 1897 года стал не только серьезным испытанием на звание выпускницы Императорского Театрального училища и претендентки в артистки Мариинского театра; но и навсегда запомнился как единственный показ на сцене Учебного театра фрагментов из Коронационного балета «Прелестная жемчужина», а также первый балетмейстерский опыт Агриппины Вагановой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агриппина Яковлевна Ваганова: пятьдесят лет в балете. Л.: ВТО, 1948. 16 с.
2. *Богданов-Березовский В. М.* А. Я. Ваганова. Л.: Искусство, 1950. 109 с.
3. Ваганова Агриппина Яковлевна: Статьи. Воспоминания. Материалы. М.; Л. Искусство, 1958. 343 с.
4. «Главная роль», телеканал «Культура», 26 июня 2017 года [Электронный ресурс]. URL: <http://vaganovaacademy.ru/index.php?id=795> (дата обращения 10.03.2018).
5. Ежегодник Императорских театров (сезон 1896-1897). СПб.: Тип. Императорских СПб театров, 1897. 524 с.
6. Мариус Петипа: Материалы. Воспоминания. Статьи. Л.: Искусство, 1971. 446 с.
7. «Новости культуры», телеканал «Культура», 18 июня 2018 года [Электронный ресурс]. URL: https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/1822128/video_id/1901989/ (дата обращения 24.06.2018).
8. Петербургский балет. Три века: хроники (1851-1900). СПб.: Академия Рус. балета им. А. Я. Вагановой, 2015. Т. III. 431 с.

REFERENCES

1. Agrippina Yakovlevna Vaganova: pyat` desyat let v balete. L.: VTO, 1948. 16 s.
2. *Bogdanov-Berezovskij V. M.* A. Ya. Vaganova. L.: Iskuststvo, 1950. 109 s.
3. Vaganova Agrippina Yakovlevna: Stat`i. Vospominaniya. Materialy`. M.; L. Iskuststvo, 1958. 343 s.
4. «Glavnaya rol` », telekanal «Kul`tura», 26 iyunya 2017 goda [E`lektronny`j resurs]. URL: <http://vaganovaacademy.ru/index.php?id=795> (data obrashheniya 10.03.2018).
5. Ezhegodnik Imperatorskix teatrov (sezon 1896-1897). SPb.: Tip. Imperatorskix SPb teatrov, 1897. 524 s.
6. Marius Petipa: Materialy`. Vospominaniya. Stat`i. L.: Iskuststvo, 1971. 446 s.
7. «Novosti kul`tury` », telekanal «Kul`tura», 18 iyunya 2018 goda [E`lektronny`j resurs].
8. URL: https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/1822128/video_id/1901989/ (data obrashheniya 24.06.2018).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

М. Ю. Гендова — канд. искусствоведения; avrorka196@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Maria Yu. Gendova — Cand. Sci. (Arts); avrorka196@yandex.ru