

У ИСТОКОВ ТАНЦА

Улица зодчего Росси известна всему миру как родина русского балета. Здесь находится прославленное Ленинградское академическое хореографическое училище. Оно носит имя выдающегося педагога, первого

профессора хореографии, создательницы новой школы классического танца, народной артистки РСФСР Агриппины Яковлевны Вагановой, столетие со дня рождения которой отмечается в эти дни.

Заслуги Вагановой перед советским искусством поистине велики, деятельность ее была прогрессивна и многогранна. В трудные послереволюционные годы, когда решался вопрос, быть или не быть советскому классическому балету, она первая выступила в его защиту. С такой же активностью и непримиримостью, с какой отстаивала Ваганова традиции прошлого, она боролась с тем, что отжило свой век, что тормозило развитие жанра. Безнадежно устарела система воспитания артистов, и Агриппина Яковлевна, опираясь на свой личный исполнительский опыт и достижения великих мастеров сцены, критически переработала систему хореографического образования, поставила ее на научную основу, создала свою методику — современную методику обучения классическо-

му танцу, которая совершила переворот не только в педагогике, но и в этом виде искусства в целом.

За свою многолетнюю педагогическую деятельность Ваганова воспитала несколько поколений артистов балета, дала миру целое «танцующее войско», как говорила Л. Д. Блок, жена поэта и друг Агриппины Яковлевны. Двадцать девять лет в труппу Кировского театра приходили ученицы Вагановой. Этим и обеспечивалось то единство стиля и классической формы, которыми славился ленинградский балет в течение десятилетий. Единый стиль полнее и ярче всего проявляется в гармонической пластике и выразительности, благородной и естественной посадке головы. Такой стиль, свойственный всем ученицам Агриппины Яковлевны, от артисток кор-

дебалета до ведущих солистов, и является отличительной чертой школы русского советского балета.

Ваганова сделала замечательные открытия в области координированности движений, она раскрепостила корпус и сделала его активным в танце. Все это способствовало обогащению выразительных средств классического танца, его языка, его жанровых возможностей.

С каждым новым выпуском росла и приумножалась слава Вагановой, слава ленинградского и всего советского балета. Ее утверждали выдающиеся балерины первых выпусков — Марина Семенова, Ольга Иордан, Галина Уланова, Татьяна Вечеслова, Алла Шелест. Каждая из них — творческая личность, обладающая своей неповторимой индиви-

дуальностью. И в этом тоже сказывался удивительный педагогический талант Агриппины Яковлевны, которая готовила, воспитывала своих учеников и в школе, и в театре, а подготовка кадров в то время была одной из самых острых и насущных проблем.

Обновление репертуара — другая важнейшая задача, которую решала Ваганова, возглавляя в тридцатые годы ленинградский балет. Именно в этот период появляются вошедшие в историю хореографии спектакли «Пламя Парижа», «Партизанские дни», «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», расцветают таланты молодых тогда балетмейстеров В. Вайнонена, Р. Захарова, Л. Лавровского, В. Чабукиани. Сама Ваганова с позиций современного художника создает новые редакции балетов «Лебединое озеро» и «Эсмеральда», которые решали еще одну принципиально важную проблему освоения классического наследия. «Время бежит, — писала хореограф, — проходят годы и

требования увеличиваются. Если в музыке, поэзии великие творения остаются вечными, то в сценическом искусстве с годами предъявляются другие требования, требования времени». Такова была позиция мастера, с этой позиции требований времени и создала она новые редакции классических спектаклей. Наследие хореографа дает ответ на многие дискуссионные вопросы, которые возникают в связи с интерпретацией классики и сейчас.

Вагановой принадлежит знаменитая «лебединая» пластика рук-крыльев и корпуса, их выразительная певучесть, трепетность, свойственная не только самой Одетте, но и ее подругам. Подобных балетмейстерских находок и открытий у нее множество. Все они закреплены в последующих сценических редакциях «Лебединого озера». Поставленный Вагановой знаменитый дуэт Дианы и Актеона во втором акте «Эсмеральды» вошел в программу всех международных конкурсов ар-

тистов балета. До сих пор идет на сцене Кировского театра возрожденная Вагановой фоккинская «Шопениана». Трудно перечислить все виды деятельности мастера, исчерпать весь круг ее творческих интересов. По книге Вагановой «Основы классического танца», переведенной на многие иностранные языки, учатся балерины всего мира. По инициативе Агриппины Яковлевны были открыты и существуют по сей день при нашем училище педагогическое и национальное отделение, которое готовят кадры для театров союзных республик. Ученицы хореографа разъехались по всей стране, что, безусловно, способствовало созданию, развитию балетных училищ как в РСФСР, так и в других союзных республиках.

Сама я училась у Агриппины Яковлевны двадцать три года — три в школе и двадцать в театре, с ней готовила все свои партии классического репертуара. Мне доверила она свой класс усовершенствования балерин в Кировском те-

атре, который я вела двадцать лет. Основой всей моей педагогической деятельности, как в театре, так и в школе, всегда был и остается класс Вагановой. Но сама она никогда не канонизировала своей системы, и я на всю жизнь запомнила ее основное требование, завещанное нам, ученицам, — подходить к методике творчески, с позиций своего времени. Ведь классический танец быстро эволюционирует, техника его усложняется, ничто не стоит на месте.

Ученица Вагановой! Это высокое звание, которое все мы носим с гордостью, обязывает отстаивать, беречь, но и в то же время непременно развивать методику классического танца, созданную и завещанную нам учителем, методику, которая является сегодня драгоценным классическим наследием. Наша первостепенная задача — суметь уловить то главное, существующее, что нужно сохранить, ту генеральную линию, от которой нельзя отклоняться в сторону, но в то же время ни в коем случае не стоять на месте.

Наталья ДУДИНСКАЯ.
Народная артистка СССР,
лауреат Государственных
премий СССР.