М 9 ИНИ 1979

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Звездная школа балета

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Я. ВАГАНОВОЙ

Ваганова — это целая эпоха в развитии советского и мирового хореографического искусства. Среди «полководцев» и «маршалов», стоявших у колыбели советского балета, ей принадлежит самое почетное место. Свои гражданские и идейные позиции Ваганова отстаивала как в теории, так и на практике — тогда и выкристаллизовывалась ее методика, утверждалась безграничная вера в классический танец как основу балетного театра будущего.

Реформы Вагановой в области классического танца опираются прежде всего на результаты ее собственного артистического опыта. Воспитанница Петербургского балетного училища, где преподавали, по словам самой Вагановой, по старинке, как бог на душу положит, блистательная танцовщица, Агриппина Яковлевна прошла тернистый путь на императорской сцене бывшего Мариинского театра. В те годы там господствовали иностранные школы — итальянская и французская. Испытывая их достоинства и недостатки в собственном творческом опыте, артистка пришла к выводу о необходимости критического подхода к освоению модных иностранных течений, о необходимости развития и укрепления русской, отечественной школы классического танца с ее поэтической одухотворенностью, кантиленностью движений. Агриппина Яковлевна прекрасно видела ее преимущества — ведь она впитала в себя волевое начало итальянской и легкость, изящество французской. Однако основы русской школы еще не были закреплены в педагогической практике, не имели пока единой системы, единой методики. Выполнение этой исторической миссии и взяла на себя Ваганова.

В этой методике главным, на мой взгляд, являются два аспекта. Во-первых, Ваганова развивала лучшие свойства русской танцевальной школы — кантиленность, гармоничность, выразительность. Огромное значение придавала она постановке корпуса и спины, которая дает абсолютную свободу движениям, точной координации всех частей тела — рук, ног, головы, корпуса, создающей чудесную гармонию танцующего тела, обретающего полетную пластику. Она учила делать все движения «из корпуса», что выгодно отличает русских балерин от зарубежных, которые главное внимание уделяют силе и работе ног при почти статичном корпусе. Это открытие Вагановой определило неповторимость ленинградской школы классического танца.

Второе очень важное открытие Вагановой — это совершенно «новые» руки, задача которых необычайно усложнялась. Руки у нее не только выразительно завершают каждое движение, но являются активными помощниками танцовщиц в прыжках и различных формах вращений. Красивые и благородные, сильные и энергичные, эти руки определили волевой характер танца, который явился основой для создания героических образов в советском балете.

Провозвестницей новой советской хореографической школы стала Марина Семенова, а ее выпускной спектакль — подлинным триумфом Вагановой. Педагогический талант Агриппины Яковлевны заявлял о себе с каждым новым выпуском. С каждой новой ученицей росла и утверждалась слава Вагановой, взрастившей несколько поколений танцовщиц, которыми гордится весь мир.

Методика Вагановой положила начало науке о танце. Правомерность своего педагогического метода, своей системы Агриппина Яковлевна проверяла на практике, на своих ученицах, которых обучала три предвыпускных года в школе, а затем в театре, в классе усовершенствования артистов.

Вагановская методика поставила на научную основу школу классического танца и вооружила деятелей хореографии ценнейшим пособием для воспитания артистов балета. Теория смыкалась с практикой. Однако Ваганова, как и Станиславский, непрерывно развивала и совершенствовала свою методику, обогащала ее достижениями советских хореографов.

Мужской класс и в театре, и в школе вел В. И. Пономарев, с которым я работал в течение двадцати лет, но меня очень интересовали уроки Вагановой, где занимались все «звезды» ленинградского балета и куда иногда проникал и я. На этих уроках царила поразительная творческая атмосфера, активный темп, движения были очень координированными, развитые адажио на пальцах, вырабатывающие апломб, комбинации насыщались всевозможными мелкими па. Занятия в таком классе были полезны и для мужчин.

Особенно часто мне приходилось встречаться с Агриппиной Яковлевной на репетициях как партнеру ее учениц — балерин, где я имел возможность постигать ее «лабораторию». Вот где была настоящая школа, длящаяся всю жизнь!

Ваганова взяла в свои руки самое важное и ценное для советского балета — воспитание кадров. Это настоящий творческий подвиг. Театр получил высококвалифицированных молодых артистов, подготовленных к созданию советских спектаклей. Наши учителя во главе с Агриппиной Яковлевной отстояли классический балет и дали кадры для его обновления. Теперь требовался новый репертуар, нужно было восстанавливать классику, ибо без освоения классического наследия невозможно дальнейшее движение вперед. Это движение снова возглавила Ваганова, которая с 1931 по 1937 год стояла у руля ленинградского балета как его художественный руководитель.

Смелые творческие поиски по-разному преломлялись в индивидуальностях молодых тогда балетмейстеров — В. Вайнонена, Р. Захарова, Л. Лавровского. Всячески поддерживала и поощряла Ваганова создание новых спектаклей этими хореографами и огромное внимание уделяла проблемам классического наследия.

Ваганова создала новые редакции балетов «Лебединое озеро» и «Эсмеральда», которые явились этапными спектаклями и вошли в историю хореографии. Ни одна из дальнейших редакций «Лебединого озера» не обходилась без ее находок и открытий. Сохраняются они и в нынешнем варианте этого балета, который существует на ленинградской сцене в моей редакции почти тридцать лет. Вернула на ленинградскую сцену Ваганова и фокинскую «Шопениану». Сфера ее деятельности необычайно многогранна. Например, по ее инициативе в Ленинградском училище организуется педагогическое отделение, которое существует у нас и по сию пору. Бывшие ученики педагогического отделения, наши старейшие мастера, продолжают педагогическую и методическую работу, начатую Вагановой.

Книга А. Я. Вагановой «Основы классического танца» выдержала четыре издания, она переведена на многие языки мира и является настольным пособием каждой балерины и педагога.

Поддерживала Ваганова и создание национального отделения при нашем училище. Основанное в тридцатые годы, оно и сейчас готовит национальные кадры для всех советских республик. Она всегда чувствовала нужды, зовы времени и горячо, со всем душевным жаром и богатством знаний отзывалась на них.

Ваганова — это не только наше прошлое, но и настоящее, оно в ее ученицах, которые продолжают, развивают и совершенствуют ее наследие, ее методику и передают свой опыт молодому подрастающему поколению. Мы должны помнить завет, оставленный нам Агриппиной Яковлевной, — идти в ногу со временем, как шла всегда она сама и чему учила нас: «Ведь кругом жизнь; все растет, все двигается вперед, процветает. Поэтому рекомендую... наблюдать за жизнью и искусством».

К. СЕРГЕЕВ,
народный артист СССР.

● *А. Я. Ваганова на уроке.*

[Из фотоархива музея Ленинградского хореографического училища].

Продолжая традиции

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТАНЦОВЩИЦ ПРОДОЛЖАЕТ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ВАГАНОВСКОЙ ШКОЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВЕДУЩИМ СОЛИСТКАМ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА С ОДНИМ ВОПРОСОМ: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛА ВАГАНОВСКАЯ ШКОЛА НА ИХ ТВОРЧЕСТВО?

ГАБРИЭЛА КОМЛЕВА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РСФСР:

— Моими педагогами в училище были В. Мей и В. Костровицкая, ученицы Агриппины Яковлевны Вагановой. Следуя заветам своей наставницы, они учили нас быть к себе безжалостными в работе, кропотливо и вдумчиво добиваться желаемого результата. Необходимо доводить свою технику до такой степени совершенства, а порой и автоматизма, чтобы на сцене полно и глубоко раскрывать характер и чувства своей героини.

Но основным и непременным условием вагановской школы я считаю беззаветную преданность искусству хореографии.

ГАЛИНА МЕЗЕНЦЕВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РСФСР:

— Мне очень повезло, мои педагоги Н. Базарова, Н. Белякова, О. Моисеева — ученицы Вагановой. Воспитанные ею, они передают молодому поколению ее принципы и методы. Всему достигнутому в балете я обязана вагановской школе. Я всегда помню завет Агриппины Яковлевны — передавать эмоции в каждой роли всем существом, вслушиваться в каждую музыкальную фразу.

ОЛЬГА ЧЕНЧИКОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РСФСР, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РСФСР:

— Мой путь в искусство начался в Пермском хореографическом училище. Принципы, рожденные в Ленинграде Агриппиной Вагановой, стали основополагающими в нашем обучении. Ведь многие преподаватели училища были воспитанниками ленинградской школы балета. Поэтому работа в Театре имени С. М. Кирова стала для меня гармоничным продолжением того, чему я научилась в Перми.