

Талант и труд

Искусство народной артистки СССР Натальи Дудинской не знает будней. Приподнятая атмосфера премьеры сопутствует каждому ее выступлению, даже в роли, исполняемой сотни раз.

Всепоглощающая любовь к искусству танца покоряет всех, кто работает вместе с Дудинской или видит ее на сцене. Этот редкий дар, превращающий любой балетный спектакль в торжество танца, отличает характер актрисы, природу ее таланта.

Начиная со школьных лет, в жизни Дудинской не было рядового урока или незначительной репетиции. Праздником был для нее, ученицы Хореографического училища, каждый урок в классе Агриппины Яковлевны Вагановой, выдающегося мастера советского искусства.

Дудинская — одна из самых любимых ее учениц. Ваганова была для балерины высшим авторитетом в искусстве танца. И если кто-нибудь захочет сегодня, когда Вагановой уже нет, зрительно представить себе особенности ее метода, всякий беспристрастный хореограф посоветует ознакомиться с творчеством Дудинской.

Ученицу и педагога соединяла общность отношения к искусству. Их союз был полон взаимопонимания. Ваганова не терпела равнодушия, лениости, самоуспокоенности. Она требовала от учениц выносливости, терпения, кропотливого труда. Дудинская никогда не знает усталости, сотни раз повторяет движение, чтобы усвоить его, трудится настойчиво и вдохновенно. Как верная последова-

тельница своего великолепного педагога, она неумолимо требовательна к себе и к своим ученицам в классе усовершенствования артистов, который она теперь возглавляет.

В недавно опубликованных записках Вагановой есть очень интересные мысли, посвященные творчеству Дудинской. Эти наброски не предназначались для печати — тем интереснее читать их теперь, зная, что Ваганова очень редко хвалила своих учениц:

«Виртуозная танцовщица, Дудинская достигла тех высот, в которых превосходит большинство балерин. Появление Дудинской в классе усовершенствования артистов вдохновляет всех и больше всего меня... Эта артистка относится к своему искусству с глубоким уважением и любовью — вот в чем секрет ее огромных достижений в танцах. Она горит, когда творит на сцене... Она должна служить ярким примером для любого артиста, как надо любить свое дело... Желаю, чтобы огонь не угасал, а ярче разгорался в ее любви к своему родному искусству».

В своем искусстве Дудинская твердо следует формуле: талант без труда обречен на угасание. Из года в год она все выше поднимает критерий возможного в технике классического танца, мудрее и глубже проникает в мир чувств своих героинь.

За годы работы в театре балерина прошла путь от сверкающего танца к вдохновенному танцевальному образу. Ее танец отличается умом, углубленным знанием законов хореографии, тонкая и точная музыкальность, волевая покоряющая сила. Танец — ее стихия, которую, впрочем, актриса подчиняет себе до конца,

Виртуозное владение танцевальной палитрой отличает творчество Н. Дудинской с первых ее выступлений на сцене. Сначала в этой палитре преобладали крупные и резкие мазки. Постепенно их сочетание становилось более тонким, прибавлялось богатство оттенков.

В танце балерины соединяются мягкая пластичность и волевое начало, женственная грация и торжественная приподнятость, технический блеск, благородство формы и чело- вечность. Диапазон ее творчества расширился до неузнаваемости не только потому, что в ее репертуаре появился ряд новых ролей, не похожих одна на другую, но и потому, что роли, с которыми она прошла весь свой творческий путь, резко стали отличаться одна от другой. Они выросли вместе с исполнительницей, и их танцевальная характеристика стала более точной, законченной.

Принцессу Аврору в «Спящей красавице», одну из лучших своих ролей, Дудинская танцует буквально с первых шагов на сцене. В ее исполнении образ принцессы — подростка вырастает из беззаботного, легкого и искристого танца.

Филигранная точность, изящество, строгий академизм формы безупречно соответствуют музыкальному рисунку Чайковского. Но, пожалуй, за блеском танца пропадала лирическая тема Авроры. В последнее время именно эта черта образа раскрыта Дудинской. Кажется, будто ее Аврора трепетно вслушивается в отдаленную лирическую мелодию, которая получит свое развитие в сцене пробуждения.

К какой бы эпохе ни принадлежали героини Дудинской, они современны нам по полнокровности чувств, внутренней энергии, динамичности и конкретности. Силой своего ма-

стерства балерина приближает к нам даже такой архаичный балет, как «Баядерка». Скорбной страстью, отчаянной решимостью, торжеством над мелкими людскими страстями полон танец Дудинской — Ники. А в заключительном акте «теней», который для большинства исполнительниц является лишь проверкой технических возможностей, артистка утверждает жизнь, силу любви,

бессмертия героического чувства.

Героическое начало вообще наиболее близко Дудинской. Первой ролью, открывшей с новой стороны особенности ее богатого дарования, оказалась Лауренсия в одноименном балете, поставленном В. Чабукяни. Это был первый героический образ, созданный классической балериной. Танцевальный «текст» Лауренсии богат и разнообразен. В исполнении актрисы он расцветает, обогащается. Танец перестает быть просто танцем, он становится яркой, гневной, страстной речью дочери испанского народа, поднявшей своих одноплемянников на борьбу с угнета-

телями за свободу и справедливость. Широтой и волевым неукротимостью, непринужденностью и целеустремленностью движений балерина создает характер, покоряющий отвагой, силой духа, глубоким содержанием.

То, что было достигнуто в роли Лауренсии, нашло продолжение во всех последующих работах актрисы. Используя самые разнообразные краски для передачи чувств, раскрывает Дудинская образ Панночки в балете «Тарас Бульба», поставленном Б. Фенстером.

Кокетливая, влюбленная в себя, сознающая свое превосходство над окружающим миром, покоряющая блеском и великолепием, предстает Панночка — Дудинская в спектакле. Страдающая и любящая в минуты испытания, дерзкая, ослепительная в часы победы, но живая, изменчивая, убедительная во всех противоречивых проявлениях характера — таков сложный образ, созданный актрисой.

Но, думается, с наибольшей полнотой умное и человеческое искусство балерины проявилось в недавней работе театра — спектакле «Тропой грома», где Дудинская с совершенным мастерством и тонкой интуицией создала поэтический образ Сары.

Балет «Тропой грома», поставленный К. Сергеевым по мотивам романа Абрахамса, воплощает на сцене одну из острых тем нашей современности. Он рассказывает о трагической гибели двух людей, перешагнувших варварский закон расовой дискриминации. Современные образы в балете пока, к сожалению, редкое явление. Образ Сары в исполнении Дудинской занимает среди них одно из первых мест и по обличительной силе и по глубине психологического портрета, очень смелого и гармоничного.

Перед Дудинской стояла задача — показать сложную драму белой девушки, полюбившей цветного. И актриса одним

танцем показывает все этапы «тропы грома», перед которой меркнут ужасы средневековья. В непрестанной борьбе с жестоким миром и с самой собой рождается на сцене характер Сары.

Как поверить, что цветной может быть человеком? Как смириться с тем, что его образ преследует ее днем и ночью? Как признаться себе, что это и есть любовь, составляющая весь смысл жизни? Как уверить эту любовь, как бороться за нее, даже если она продлится один короткий день? Первое признание, смятение, тревога, победа над собой и осознание достоинства в момент гибели с удивительной ясностью раскрываются в танце Дудинской, остром, современном, свободном, поднимающем до патетического звучания.

В этой роли во всей полноте раскрылось зрелое мастерство Дудинской, которому под силу не только показ сложной гаммы человеческих чувств, но и воплощение характеров большой общественной значимости.

Н. Дудинская является горячей защитницей лучших традиций русской хореографической школы. Советская балерина, она великолепно знает, что свобода танцевального искусства дается только тому, кто в совершенстве владеет арсеналом классического танца. Опираясь на богатое наследие, на его мудрые и поучительные законы, артистка в своем творчестве утверждает его и непрерывно обновляет чертами нового, свойственного нашему социалистическому искусству.

Жизнеутверждающее, шедшее искусство Н. Дудинской подлинно классично, современно и народно. Истоки его — талант и труд.

Г. КРЕМШЕВСКАЯ

На снимке: Н. М. Дудинская в роли Сары в балете «Тропой грома»

Воспоминания
ЛЕНИНГРАД