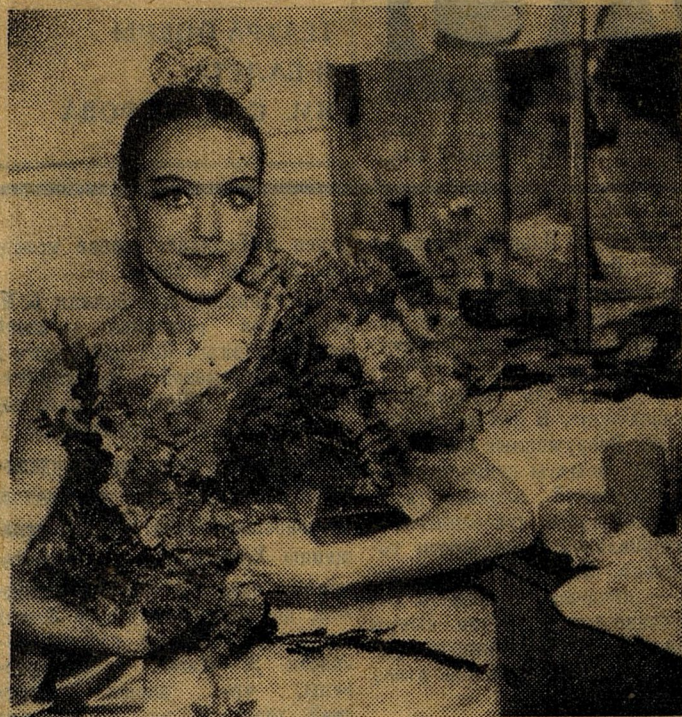

«За сов. искусство», 1978, 6 марта

8 марта — Международный женский день

МАСТЕРА ИСКУССТВ

ГАБРИЭЛА КОМЛЕВА

Имя Gabriella Komleva широко известно не только в нашей стране. На сценах многих театров мира балерина с честью представляла советское искусство, ленинградскую балетную школу. «...Одна из самых интересных советских балерин — писал о Комлевой корреспондент «Нью-Йорк Таймс». — Природный ум у нее уживается с душевной теплотой, ее техника всемогуща и в то же время не существует сама по себе. Ее ощущение образа проявляется естественно и непринужденно».

Габриэла Комлева не просто талантливая балерина — она именно ленинградская балерина. Ее танец академичен в лучшем смысле этого слова, в чистоте и строгости линий, законченности и отточенности каждого жеста, в подчинении доведенной до виртуозного блеска техники поэтическому и музыкальному замыслу.

На сцене театра Комлева исполнила более 60 больших и маленьких партий. Что же ближе балерине — классика или современный танец? Ответ здесь не однозначен.

Балерина очень любит классику. Ее привлекают танцевальное богатство классических партий, их «симфонизм», опирающийся на единство музыки и хореографии, редкая законченность формы, заключающей в себе образы большого обобщения и высокого этического звучания. Ее героини — будто сошедшая со старинного французского gobelena, изысканная и горделивая Аврора, мужественная и прекрасная в трагическом понимании своей судьбы Одетта, царственная Раймонда, с отчаянной решимостью отстаивающая свою любовь Жизель — не повторяют друг друга. Присущее балерине чувство стиля позволяет ей каждый раз находить неповторимый, ярко индивидуальный образ в соответствии с музыкальным замыслом, национальным колоритом сюжета, эпохи, воссозданный на сцене. Но, вместе с тем, есть то общее, что роднит между собой образы, созданные балериной — это волевое активное начало, это глубина и насыщенность переживания.

Комлеву привлекают характеры сильные, гордые, которым чужда пассивность состояний и безмятежность чувств. Даже в самые «голубые» партии она привносит драматические ноты. Вероятно, именно поэтому самой

любимой классической партией балерины является Никия, которая дает возможность создать образ сложный, многогранный, внутренне конфликтный: суровая жрица — и нежная возлюбленная; оскорбленная женщина — и гордая царица Царства теней. Комлева показывает судьбу Никии как большую человеческую трагедию. Здесь в полную меру раскрывается ее незаурядный актерский талант, драматический темперамент, умение передать в танце глубокие человеческие коллизии, психологически и эмоционально насытить каждый жест. А рядом с Никией — брызжащая энергией, ни перед чем не отступающая, находчивая, неотразимая в своем победном обаянии Китри.

Стремление воплотить в танце жизнь в ее контрастах, драматических столкновениях, создать характеры сложные, глубокие (однозначные, одноплановые решения балерине не интересны) привело Комлеву к современному балету. Именно к современному репертуару относятся наиболее интересные актерские работы балерины. Героической решимости, пафосом великой скорби и великого гнева был исполнен образ Девушки («Ленинградская симфония»). В «Золушке» балерина подготовила две противоположных партии — романтическую главную героиню и гротесковую Злую. Могучую силу, власть и неизбывную тоску по большой человеческой любви несет ее Хозяйка Медной горы («Каменный цветок»). Непривычно волевой, страстно любящей предстала Офелия («Гамлет»). На драматическом дуализме образов страшной птицы и прекрасной девицы была построена драматургия балета «Жар-птица», поставленного специально для Г. Комлевой.

Принципиальное значение для балерины имела партия Асият в «Горянке», предъявившая очень высокие требования как актерские, так и технические. Драматическая история нашей современницы была раскрыта глубоко и ярко. Образ гордой, смелой девушки, гибнущей в борьбе за новую жизнь, остался одним из самых значительных в творческой биографии Г. Комлевой.

Одно из наивысших — достижение балерины в современной хореографии — Мехменз Бану. Комлева раскрыла здесь трагедию сильной, прекрасной человеческой личности. И если часто ис-

полнительницы этой партии подчеркивают драму неразделенной любви, драму ревности, то Комлева несет тему борьбы с роком, тему протеста против несправедливой судьбы.

Ее Мехменз — царица не только по праву происхождения, но и в силу своей духовной исключительности. Любовь, ревность, гнев, отчаяние — все приобретает особую значительность и масштаб, обретает философский смысл.

Наряду с образами глубокого трагизма появляется задорная, лукавая Лиза («Тщетная предосторожность»), лихая насадница («Ковбой»). Каждая роль раскрывает новые грани, новые возможности. Лирика и юмор, драма и гротеск в равной степени оказываются доступны балерине. Так что на вопрос: «Какая партия самая любимая?» Габриэла Комлева ответила: «Последняя. Каждый раз, когда я начинаю новый спектакль, я так им поглощена, что кажется — лучше ничего не было».

Вопрос же о приоритете классики или современной хореографии оказывается чисто риторическим. Именно основательная классическая подготовка дает возможность легко осваивать новую сложную пластику, а работа над современными образами позволяет психологически переосмысливать традиционные классические партии.

Для Комлевой каждый спектакль событие, к которому она готовится задолго и тщательно. Для нее в спектакле нет ничего случайного. Музыка, костюм, пластика — все должно сливаться воедино, служить образу. Музыку она слушает очень чутко, ей не все равно, какой дирижер стоит за пультом, какой играет оркестр. Но прежде всего — предельная требовательность к себе. Это отличало Комлеву еще в ученище, это стало чертой ее характера. Вероятно, так и должно быть у настоящей балерины. Профессия эта, как никакая другая, требует титанического труда, полной самоотдачи, своеобразного аскетизма, когда зачастую нужно отказываться от обычных человеческих радостей и удовольствий во имя любимого дела.

Всепоглощающая любовь к танцу, зародившаяся еще в раннем детстве, определила судьбу Габриэлы Комлевой, именно она заставляет теперь уже известную балерину без конца оттачивать трудные па, напряженно искать на репетициях новые нюансы давно уже сделанной партии. Искать не только в классе, на сцене, но и в зале филармонии, на выставке, в общении с людьми. Ведь талант балерины — это не только физические данные, техническая оснащенность, но и ее внутренняя наполненность — эмоциональная, интеллектуальная, нравственная. Именно эти духовные и душевные черты личности определяют во многом творческую индивидуальность актрисы и силу воздействия создаваемых ею образов.

Еще 10 лет тому назад известный историк балета В. Красовская писала о Комлевой: «Танцовщица, преодолев многое, добилась блеска, поднялась к вершинам мировой балетной классики, заслужила право быть балериной». Последующие годы подтвердили правоту этих слов. Габриэла Комлева с честью носит звание ленинградской балерины.

Л. САВИЦКАЯ