

люди искусства

УРАЛЬСКАЯ ТЕРПСИХОРА

Николай ЭЛЬЯШ

СНАЧАЛА обратимся к истории: в 1954 году в Москве состоялась первая выступления Пермского театра оперы и балета. Они утвердили славную традицию творческих отчетов музыкальных театров Российской Федерации на столичной сцене. Пермяки были первыми, и первыми по праву. В напряженные послевоенные годы трудолюбивый коллектив во главе с С. Г. Ходесом сумел объединить талантливых певцов, музыкантов, танцовщиков, привлечь к своей работе драматургов и композиторов. Это были не только талантливые художники, но и люди высокого гражданского долга, озобоженные судьбой родного искусства, культурным обликом старинного русского города Перми.

Воллющая свой репертуар, формируя многоплановый творческий коллектив, они с отеческим вниманием и любовью относились к юному, в ту пору еще не окрепшему детичу — Пермскому хореографическому училищу, основанному в годы войны с помощью мастеров прославленного ленинградского балета. Еще недавно его именовали филиалом ленинградской школы. Сегодня оно по праву считается в числе лучших в стране. Связь театра со школой стала законом и во многом обеспечила его боевое мужание и славу. Сегодня Людмила Павловна Сахарова — художественный руководитель балетной труппы и училища. Это «совмещенные» должности обеспечивают академичность, классическую строгость исполнительской манеры труппы.

Первая гастрольная афиша оказалась большой и разнообразной. Преобладали в ней солидные оперные произведения. Со многими из них москвичи встречались впервые. И среди русских и зарубежных классических опер, произведений советских композиторов скромно приоткрылись два балетных спектакля — «Эсмеральда» Ц. Пуни — С. Василево и «Каменный цветок» А. Фридендера. Оперные спектакли сразу снискали славу театру. Их показывали первыми. И расцвет этот был верным: труппу составляли одаренные певцы, выразительно звучащий хор, отмеченный большой профессиональной культурой оркестр, руководимый опытным дирижером А. Людминым. А каким представителем балет, раздумывали зыскательные москвичи, чем порадует он столичного зрителя?

Внешне балетные спектакли тогда не были открыты. Их танцевальный язык, образный строй, художественный рисунок соответствовали времени. Очень привлекали в них старательность, чистота сценического повествования и профессионализм труппы. В ней вместе с опытными талантливыми мастерами А. Кокуровой, С. Тудубевой, Н. Орешневичем, Ю. Потемкиной, живой, непосредственной Т. Кушаевой выступали молодые артистки, только что окончившие пермскую школу: М. Подкина, В. Кузнецова, Е. Быстрицкая, В. Зуева, О. Хоменко и ученики школы. Эта молодая поросль труппы показала себя одаренной и отлично выученной. Многие из них стали впоследствии крупными мастерами балета.

...Шли годы. Расширялась школа, даря театру талантливых актеров. Смелее ставились планы балетной труппы. Обретался свой стиль и свой репертуар. С коллективом сотрудничали балетмейстеры: Ю. Ковалев, Т. Рамонова, К. Есаулова, М. Газиев, Н. Маркьянц, Н. Боярчиков. Приезжали на постановки мастера академической сцены. Пермский балет стал частым гостем крупнейших городов страны, его искусству восторженно аплодировали зрители многих стран.

Со дня первых гастрелей прошло около тридцати лет.

За это время сменилось несколько артистических поколений. Но сложный процесс обновления протекал безболезненно, не нарушая исполнительского стиля и слаженности ансамбля. Более того, пермский балет уже несколько десятилетий снабжает большую периферию ведущими солистами, высокопрофессиональными артистами кордебалета. Он щедро делится своими талантами и со столичной сценой: в Москве и Ленинграде танцуют его воспитанники: Н. Павлова, О. Ченчикова, Л. Кувакова, М. Даукаев и другие.

Пермяки с гордостью называют свой театр домом Чайковского. Это имя присвоено ему по праву. Здесь постоянно идут оперные и балетные произведения композитора, на утренниках звучат его симфонии. С особой трепетностью исполняют коллектив романтические сцены «Лебединого озера». Одаренная Г. Шляпина создает образ Лебедя, покоряющий красотой пластического рисунка, глубоким внутренним смыслом, проникновенной теллотой, возвышенностью. Намечены интересные контуры этого сложного образа у совсем юной балерины С. Смирновой.

Для труппы Чайковский — не только любимый композитор, чьи сочинения всегда собирают полный зрительный зал. Участие в его балетах для исполнителей — высшая школа актерского мастерства, приобщающая их к закону высокого искусства, помогающая раскрыть безбрежные возможности русской школы классического танца.

Развернутые композиции «Лебединого озера» у пермяков отмечены не только академической строгостью, выверенностью линий, поз и рисунков. Они покоряют внутренним смыслом, высоким духовным началом.

Бережное отношение к авторскому замыслу, точное воспроизведение хореографического текста — не единственные качества требовательной и зыскательной к себе труппы. Солисты и ансамбль приучены школой и театром вживаться в стиль, выявлять его тончайшие пластические нюансы.

Москвичам памятна гастроль пермской школы с балетом «Шопениана», поразившие чистотой стиля. Эта любовь к нему была привита в школе ее первым художественным руководителем Екатериной Николаевной Гейденрейх и сегодня плодотворно утверждается и развивается Людмилой Павловной Сахаровой и всем коллективом педагогов. В этом плане показательны та же «Шопениана» и для театра. Пастельность, нежность пластических красок, поэтическая открытость приметны не только для танцев солистов Г. Шляпиной, В. Мухамедова, С. Смирновой, Р. Кузьмичевой, Л. Шипулиной — эти качества свойственны и ансамблю, воплощающему массовые композиции бессмертной «Шопенианы». Стилистическая строгость и одухотворенность, бесшумность поступи отличают и интерпретацию труппой балета «Жизель», где Г. Шляпина создает поэтический образ, трогательный и многогранный.

В Перми бережно сохраняется характерный танец — одно из славных завоеваний русской школы. Многие вос-

питанники местного училища впервые попали на сцену в очаровательной уральской пляске «Кадрелка». Как знать, может быть, способные характерные артисты Н. Дьяченко, Е. Каменская, О. Левенков полюбили характерный танец в озорной и веселой «Кадрелке»... Характерный солист труппы И. Шаповалов — достойный наследник традиций, созданных выдающимися исполнителями С. Корнем, А. Лопуховым, Р. Гербеком.

С большим успехом идет в Перми жизнерадостный «Дон Кихот» Л. Минкуса. В этом пиршестве характерных плясок, которые труппа исполняет увлеченно и темпераментно, ярко выделяется танец виртуозной антрисы Л. Фоминых, выступающей в партии Китри. Мастерство характерного танца раскрывается в старом комедийном спектакле «Привал кавалерии», который возобновлен для труппы П. Гусевым. В нем весело творят артисты Л. Фоминых, Е. Каменская, Н. Дьяченко, О. Левенков, В. Дубровин и совсем юный А. Боровик, оправдавший свое раннее выдвижение на сольные партии.

Внимание к характерному, народно-сценическому танцу в театре и школе — свидетельство принципиально верных художественных установок, развивающих традиции русской школы классического танца, которая всегда тяготела к национальной пластике.

Пермяки — поборники классики и верные ее рыцари. Она помогла им утвердиться в своем профессионализме и обрести известность. Но они никогда не были глухи к новым веяниям, поискам, современному интонированию классической лексики. В новом, несколько модернизированном стиле воплощен балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Его автор Н. Боярчиков предложил актерам оригинальную танцевальную партитуру, требующую детальной психологической разработки партий, внутренней канителенности образов. Классика здесь преображена, но не деформирована и не изломана. И поборники чисто классической школы свободно творят в этом спектакле. Эта свобода и творческая ориентировка в новых танцевальных гармонизациях помогли Г. Шляпиной, И. Шаповалову, В. Мухамедову и молодому, искреннему танцовщику А. Сахарову создать подлинно шедеврские образы.

Содружество коллектива с талантливым хореографом Н. Боярчиковым ознаменовалось новыми экспериментальными спектаклями, широким и многосторонним раскрытием актерских возможностей.

Пермский зритель давно полюбил балет. И такие яркие, глубокие по мысли спектакли, как «Ромео и Джульетта», «Царь Борис», «Орфей и Эвридика», воплощенные Н. Боярчиковым, привлекли к театру новую волну интереса, особенно со стороны рабочей, студенческой молодежи.

Успешное участие пермских артистов в культурной программе Олимпиады 80 — еще одно свидетельство высокой хореографической культуры уральской балетной труппы.