

УДК 792.8

МУЗЫКА, ВЫРАЖЕННАЯ В ТАНЦЕ: ПОИСКИ И ОБРЕТЕНИЯ

Султанова Салтанат,
преподаватель-стажёр Государственной
академии хореографии Узбекистана,
г.Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В данной статье освещается история создания и сценического воплощения одного из шедевров балетного искусства - «Шопенианы». Спектакль в хореографии Михаила Фокина, поставленный Андрисом Лиёпа, занимает особое место в репертуаре Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

Ключевые слова: сюжет, драматургия, музыка, воплощение, выразительность, либретто, тема, идея, жанр, романтизм.

Annotation: This article highlights the history of the creation and stage performance of one of the masterpieces of ballet art - “Chopiniana”. The performance, choreographed by Mikhail Fokin and staged by Andris Liepa, occupies a special place in the repertoire of the State Academic Bolshoi Theater named after Alisher Navoi.

Key words: plot, drama, music, embodiment, expressiveness, libretto, theme, idea, genre, romantic.

Annotatsiya: Ushbu maqolada balet san'atining durdonalaridan biri - "Shopeniana"ning yaratilish va sahnaviy talqini tarixi yoritilgan. Mixail Fokin xoreografiyasi asosida Andris Liepa sahnalashtirgan spektakl Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik Katta teatri repertuarida alohida o'rin tutadi.

Kalit soʻzlar: syujet, drama, musiqa, timsol, ekspressivlik, libretto, mavzu, gʻoya, janr, romantizm.

«Шопениана» занимает особое место в истории русского и мирового балетного искусства. Она открыла балетмейстерам путь к использованию в балетных спектаклях классической музыки, первоначально не предназначенной для выражения её средствами танца. Так балетное искусство обогатилось новыми жанрами, а многие музыкальные произведения, успешно разрешённые в танце, стали доступнее, понятнее, ближе самым широким кругам зрителей.

Балет «Шопениана» - одно из наиболее выдающихся произведений хореографа Михаила Фокина, поставленное им в 1908 году, – представляет собой изящную танцевальную сюиту на музыку из фортепианных произведений великого польского композитора Фредерика Шопена. В 1909 году, через несколько месяцев после петербургской премьеры «Шопенианы», балет этот был показан в Париже, в рамках творческого проекта Сергея Дягилева «Русские сезоны». В спектакле приняли участие самые выдающиеся танцовщики России: Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский. Знаменитая афиша, посвящённая гастролям русского балета в Париже, выполненная по эскизу художника В. Серова, изображает Анну Павлову в «Шопениане».[2, с. 249] Спектакль имел очень большой успех. Парижские критики в один голос выразили восхищение его хореографией, оформлением, исполнителями.

В этом спектакле выступали все известнейшие русские балерины: О. Преображенская, М. Кшесинская, О. Спесивцева, позднее Е. Люком, Е. Гердт и др. Выдающейся исполнительницей «Шопенианы» была Галина Уланова. В Москве, в Большом театре «Шопениана» впервые была поставлена в 1932 году. В 1958 г. на этой сцене балет был возобновлен Е. Гейденрейх.

Михаил Фокин в своей книге «Против течения» признавался, что он в «Шопениане», которую называл романтической грёзой («Reverie Romantique»), старался не удивлять новизной, а вернуть условный балетный танец: «Я поставил серию отдельных пьес Шопена как сольные танцы и ансамбли». [1, с. 127]

Балет не имеет конкретного, развивающегося сюжета, т. е. не заключает в себе рассказа о тех или иных событиях, происшедших с действующими лицами. В танцах этой сюиты языком пластических образов выражены настроения, свойственные музыке Шопена: от романтической мечтательности и меланхолической грусти до светлой, лучезарной радости. Танец, следуя за мелодией Шопена, вводит зрителя в поэтический мир композитора.

В марте 2020 года мировая музыкальная общественность отметила 210-летие со дня рождения выдающегося польского композитора Фредерика Шопена (1810-1849). Эта юбилейная дата вдохновила главного балетмейстера Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои Андриса Лиепа восстановить балетный спектакль «Шопениана», премьера которого состоялась 6 марта 2020 года.

Народный артист России Андрис Лиепа возглавил балетную труппу ГАБТ имени Алишера Навои в январе 2019 года. Андрис Лиепа — известный на весь мир танцовщик, лауреат международных конкурсов, режиссер, продюсер и автор проекта “Русские сезоны XXI века”, председатель правления Благотворительного фонда Мариса Лиепы, член попечительского совета фестиваля «Черешневый лес», член попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

«Первая постановка, - рассказывал А. Лиепа журналистам накануне премьеры, - была осуществлена М. М. Фокиным в 1906 году и не имела почти ничего общего с нынешней «Шопенианой». Тогда Фокин использовал для своей постановки оркестровую сюиту А. К. Глазунова из четырех фортепьянных пьес Шопена: полонеза, ноктюрна, мазурки и тарантеллы. По просьбе Фокина А. К. Глазунов инструментовал дополнительно вальс *cis-moll*, который был включен в сюиту. Каждая из этих пьес была решена балетмейстером как самостоятельная сценка: полонез исполнялся в польских костюмах на фоне декораций бального зала. Под музыку ноктюрна на сцену был выведен сам Шопен: он боролся с кошмарами в развалинах древнего монастыря, и здесь же ему являлась его муза. Мазурка решалась как польская свадьба: девушку насильно выдают замуж за старика, но она убегает со своим возлюбленным. Под музыку тарантеллы артисты в итальянских костюмах танцевали на фоне Везувия. Вальс *cis-moll* был сочинен как дуэт двух солистов. Исполняли вальс Анна Павлова и Михаил Обухов». [4.]

Вот что рассказывал М.Фокин об их выступлении: «Сильфида — крылатая надежда — влетает в освещённый лунным светом романтический сад. Её преследует юноша. Это был танец в стиле Тальони, в стиле того давно забытого времени, когда в балетном искусстве господствовала поэзия, когда танцовщица поднималась на пуанты не для того, чтобы продемонстрировать свой стальной носок, а для того, чтобы, едва касаясь земли, создать своим танцем впечатление легкости, чего-то неземного, фантастического... Публика была очарована, и я вместе с ней. Павлова произвела на меня такое сильное впечатление, что я задумался над тем, не поставить ли целый балет в том же стиле. И вот ко дню следующего бенефиса я подготовил для Павловой балет «Сильфиды». [1, с. 124] Под этим названием «Шопениана» шла во время гастролей русского балета в 1909 году в Париже и до сих пор идет за рубежом. Так в 1908—1909 годах родился балет «Шопениана», в котором Фокин, отказавшись от первоначального замысла, создал стилистически единую хореографическую композицию.

«Шопен успел совершить настоящую революцию в музыке, показав, что она необязательно должна быть громоподобной, чтобы её слышали. Его нежные, лирические композиции — это сама жизнь, любовь, надежда. Эта музыка не утратила своей актуальности и до наших дней, звуча современно и необычно, наполняя душу восторгом от услышанного, позволяя прикоснуться к прекрасному».[3.]

На сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, таким образом, был показан образцовый классический балет. Вальс, который исполняла Павлова, чрезвычайно цельный в своем хореографическом и музыкальном единстве, исполнила заслуженная артистка Узбекистана Надира Хамраева. Её партнёр на сцене Улутбек Олимов был также великолепен: их поддержки так точно были выверены, что, казалось, балерина совершенно невесома и способна легко летать над сценой в обязательных па-де-де и различных вариациях сольного танца. Кордебалет

при этом был задействован в танцах: ноктюрне, полонезе, двух мазурках и завершающем общем вальсе. Движения и группировки артисток балета были неразрывно связаны с танцем солистов. Комбинации движений, переходящие из одной группы в другую, всегда красивы и логически вытекали одна из другой.

В балете условные жесты и «немые разговоры», виртуозные пируэты и другие эффектные па были заменены особыми новыми хореографическими средствами выразительности, и белые наскучившие «пачки» – целомудренными балетными костюмами из прозрачной ткани ниже колен с маленькими, едва заметными, крылышками на спине, соответствующими романтическому стилю отражаемой эпохи.

Андрису Лиэпа, как когда-то М. Фокину, в новой интерпретации балета с участием студентов Государственной академии хореографии Узбекистана в кордебалете удалось создать танцевальные образы, близкие музыкальным образам Шопена. Танцы в этом балете воспринимаются как ожившая, ставшая «зримой» музыка: романтическая музыка Шопена как бы вызывает к жизни образы легкокрылых танцовщиц эпохи романтического балета 30—40 годов XIX века — Марии Тальони, Фанни Эльслер, Карлотты Гризи.

А.С. Пушкин писал о своей современнице Авдотье (Евдокии) Истоминой в романе в стихах «Евгении Онегине»:

*Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина. Она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух из уст Эола,
То стан совет, то разовьет,*

И быстрой ножкой ножку бьет...

В целом, Андрис Лиела, принимая эстафету от своего кумира «Серебряного века», создал на сцене танцы, отличающиеся благородной простотой и изяществом. В «Шопениане» всё логично и строго подчинено музыкальной мысли, именно мысли, именно смыслу музыки, а не только её форме — и в этом-то и заключается заслуга Фокина и Лиелы, словно они вдвоём создавали новую реконструкцию балета.

При этом, А. Лиела подчеркнул: «Несмотря на кажущуюся простоту хореографического языка, «Шопениана» очень трудный спектакль, он требует от артистов не только уверенного исполнения, но прежде всего, чувства стиля, музыкальности, предельной лёгкости танца. Иначе безвозвратно потеряется очарование этой пленительной «романтической грёзы» на музыку Шопена, как назвал её балетмейстер Фокин». [4.]

Значение «Шопенианы» в истории русского и мирового балетного искусства велико. Она открыла балетмейстерам путь к использованию в балетных спектаклях классической музыки, первоначально не предназначенной для выражения её средствами танца. Так балетное искусство обогатилось новыми жанрами, а многие музыкальные произведения, успешно разрешённые в танце, стали доступнее, понятнее, ближе самым широким кругам зрителей.

Помимо «Шопенианы», Андрис Лиела осуществил на ташкентской сцене постановку и других балетов Михаила Фокина, таких, как «Жар-птица» И.Стравинского и «Шехерезада» Н.Римского-Корсакова, «Баядерка» Л.Минкуса. «Половецкие пляски» А.Бородина. Каждый из этих спектаклей стал заметным событием в культурной жизни республики.

Своим вдохновенным созидательным трудом выдающийся балетмейстер вписал яркие, незабываемые страницы в творческую летопись Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, внес поистине уникальный вклад в сохранение и развитие

традиций балетного искусства. Андрис Лиэпа покорила главную балетную сцену страны и сердца миллионов поклонников, завоевал высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. Его творческий путь – это яркий пример преданности своей профессии и служения искусству. Андрис Лиэпа с успехом реализовал себя на сценах ведущих театров мира, раскрыв свой многогранный талант. Возглавив Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои в качестве художественного руководителя и главного балетмейстера, Андрис Лиэпа внёс огромный вклад в развитие балетного искусства Узбекистана, обогатил его репертуар новыми постановками мировой классики, предоставил возможность молодым артистам раскрыть свои способности в поставленных им спектаклях, посвятил в секреты виртуозного мастерства своих многочисленных талантливых учеников.

Список использованной литературы:

1. Фокин М. Против течения. – М.: МГАХ, 2018. Стр. 98.
2. Красовская В. М. Русский балетный театр начала XX века. В 2-х т. – Ленинград: Искусство, 1971.
3. Раджабова Л. Балеты Михаила Фокина на ташкентской сцене. Сайт «Культура.уз», 16.01.2019.
4. Багдасарова Г. Премьера трёх балетов. Сайт «Культура.уз», 08.03.2020.