

Г. Т. ЖУМАСЕИТОВА

МОЛОДОЙ БАЛЕТ НОВОЙ СТОЛИЦЫ

(Представлена академиком НАН РК С. А. Каскабасовым)

Хореографическое искусство современного Казахстана является своеобразным результатом талантливого восприятия и развития достижений мирового балета. Благодаря подвижнической деятельности первых профессионалов русского балета таких как А. Александров, Жуков, А. Селезнев, а также искусству казахских хореографов следующего поколения, таких как Ш. Жиенкулова, Д. Абиров, З. Райбаев, Б. Аюханов и мн.др., казахский балет смог стать самодостаточным звеном национальной культуры, выражим особое пластическое миропонимание казахского

народа. За несколько десятилетий сформировалась национальная хореографическая школа с узнаваемым выразительным языком и ярким исполнительским стилем.

Обретение Казахстаном независимости придало мощный импульс развитию хореографии в республике. Именно в этот период стали формироваться новые виды и жанры танцевального искусства, открылся второй оперный театр в республике, были созданы экспериментальные студии по современному танцу. Организация и проведение мастер-классов способствовали налаживанию

творческих контактов с крупнейшими деятелями мировой сцены, знакомству с модными течениями и всемирно известными балетными труппами. В то же время независимость положила начало и зависимости искусства от финансовых дотаций спонсоров и горстки людей, желающих сделать себе имя посредством своих денег.

Государственный академический театр оперы и балета им. Абая – на протяжении более 60 лет первый и единственный ведущий музыкальный театр страны, пережил в эти годы нелегкие испытания. Запланированный капитальный ремонт затянулся на несколько лет. В этот период труппа потеряла большинство спектаклей своего репертуара, талантливые молодые кадры были вынуждены искать работу в других театрах, более жизнеспособных и творчески перспективных. Большинство уехавших тогда так и остались за рубежом. С одной стороны, это большая потеря для Казахстана. С другой стороны, многие из них смогли реализовать свои творческие возможности в известных балетных труппах с мировыми именами, завоевать заслуженные звания и лауреатства в этих странах и, таким образом, прославить казахстанскую школу балета. Яркой победой этих лет можно считать присуждение Государственной премии России выпускнику казахской хореографической школы Нурлану Канетову, в настоящее время представляющего Татарский театр оперы и балета. Это не просто единичное выступление на конкурсе, а значительный вклад и официальное признание среди больших звезд русского балета.

За семьдесят лет становления классического танца в Казахстане было воспитано не одно поколение ярких танцовщиков и хореографов. Школа в лице Алматинского хореографического училища имеет апробированную методику и сильный педагогический коллектив, ежегодно выпускает хорошо подготовленных танцовщиков, востребованных на самых престижных балетных сценах мира. Театры оперы и балета, а на сегодняшний день их в республике два – в Алматы и Астане – имеют в репертуарной афише почти все шедевры мирового классического балета. Это факт, который не может не радовать.

На протяжении нескольких лет балетная труппа ГАТОБа им. Абая функционировала без постоянного стационара, чаще всего на площадках, не приспособленных для больших оперных и

балетных спектаклей. Как результат, последняя большая премьера состоялась в 1991 г. Это был балет «Карагоз» Г. Жубановой, поставленный балетмейстером Г. Алексидзе по мотивам одноименной драмы М. Ауэзова.

После завершения ремонта ГАТОБа им. Абая несколько лет ушли на восстановление репертуара. Золотой фонд казахской оперы и балетные спектакли классического наследия были восстановлены в новых красочных декорациях и заново сшитых костюмах. Поэтому настоящие творческие поиски начались гораздо позже. Репертуарный список балетных премьер этих лет небольшой, значительное место в нем занимают экспериментальные спектакли малых форм, чаще всего это дебютные работы выпускников Академии искусств им. Жургенова, где, как известно, в 2000 г. был осуществлен первый выпуск балетмейстеров. Вторым направлением работы балетной труппы стало приглашение мастеров русского и мирового балета для постановки классических спектаклей. Так, Юрием Григоровичем был поставлен образец советской классики – балет «Легенда о любви», Лавренюк осуществил постановку всемирно известной версии балета «Карменсюита» в редакции А. Алонсо и др.

Значительным событием 2007 года для балетной труппы ГАТОБа им. Абая стала постановка балета «Легенда о любви» Юрием Григоровичем. Легендарный балет 1961 г. был восстановлен с учетом потенциала казахской труппы. Постановка балета дала труппе возможность прикоснуться к одному из лучших образцов советской танцсимфонии, поработать рядом с талантливым мастером и легендой русского балета.

Одной из знаковых постановок последнего десятилетия для балетной труппы стал балет «Тлеп и Сарықыз» на музыку А. Серкебаева, премьера которого состоялась в январе 2009 г. Это международный проект театра, осуществленный по инициативе и при поддержке отечественных бизнес-структур. В основе сюжета лежит поэма Несипбека Айтбулы, переработанная и подготовленная в качестве балетного либретто известным драматургом Э. Розинским. В качестве постановщиков были приглашены американский хореограф Марго Саппингтон, для создания сценографии – Э. Гейдебрехт (Германия) и художники по костюмам Кристина Джоли де Лотбинье (США) и Т. Есалиева (Казахстан). Первой

исполнительницей и главной движущей силой данного международного проекта стала наша соотечественница, долгое время работавшая за рубежом, а теперь вернувшаяся танцевать домой и одновременно остающаяся прима-балериной балета штата Нью-Джерси – Сауле Рахметова.

Значимым событием для развития национального балета в период Независимости стало открытие второго театра оперы и балета в г. Астане. После переноса столицы Казахстана в 1998 г. в город Астану правительством во главе с Президентом Н. А. Назарбаевым были предприняты конкретные действия по формированию Астаны как научного и культурного центра страны. Были открыты новые вузы, научные и культурные центры, библиотеки и т.д. Национальный театр оперы и балета им. К. Байсейитовой открыт решением Правительства в 2000 году, провозглашенным в Казахстане Годом культуры.

Первым спектаклем театра стала опера «Биржан и Сара» М. Тулебаева, давно признанная золотым фондом национальной оперной классики. Основной костяк театра составили молодые выпускники Алматинской консерватории и хореографического училища. В качестве исключения были приглашены несколько солистов оперного театра Алматы, так как изначально было решено формировать свой художественный костяк театра. На первых порах помочь алматинских коллег по цеху Астане пришла очень кстати. Неоценимую поддержку в становлении и развитии театра сыграли опытные приглашенные мастера русской оперной и балетной сцены. В дальнейшем практика приглашения известных деятелей России стала одной из основных в творческой линии театра. На сегодняшний день в балетной труппе театра работает более 70 человек, из ведущих солистов можно выделить такие молодые талантливые имена, как Г. Курмангожаева, С. Кауков, Г. Усина, Ж. Аубакиров и др. В репертуаре балеты «Лебединое озеро», «Дон-Кихот», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», «Щелкунчик», «Коппелия», «Кармен-сюита» и др.

Постановку балета «Баядерка» осуществили главный балетмейстер театра Т. Нуракалиев и педагог-репетитор Г. Бурибаева, когда-то танцевавшие этот балет в ГАТОБе им. Абая. За основу была взята постановка 1975 года в редакции В. Чабукиани и В. Пономарева по хореографии М. Петипа, несколько новых сцен добавили из

парижского спектакля в Гранд Опера, где когда-то танцевал Р. Нуриев. Создавая свою редакцию этого знаменитого классического балета, постановщики укрепили режиссуру спектакля, обогатив его новыми сольными и массовыми танцами. Они отказались от некоторых пантомимных сцен, разыграв их с помощью действенных танцев.

«Баядерка» – образцовое произведение стиля «необарокко». Здесь есть все: романтическая экзотика, черты академического классицизма, мелодрама, стилизация под Восток и т.д. В нынешней казахстанской постановке особого внимания заслуживают характерные танцы. Воинственный пляс охотников исполнялся мужским кордебалетом очень стремительно, в грозном порыве. Индусский танец с барабаном, построенный на беге, резких скачках и размашистых жестах, как бы воспроизводил первобытную ритмичность. Особых эпитетов заслуживает танец Золотого божка в исполнении молодого артиста О. Махамбеталиева. Это один из красочных спектаклей классического репертуара в мировом балете. Не менее ярким и зрелищным он получился и в оформлении художника-постановщика из Санкт-Петербурга О. Молчанова.

В 2006 году в канун Международного Дня театра балетная труппа порадовала астанчан не просто премьерой нового спектакля, а первым национальным спектаклем на своей сцене. И второй не менее важный факт: кроме приглашенного художника-постановщика, авторами балета являются наши соотечественники. Балет «Алкисса» поставлен на музыку Р. Салаватова, автор либретто и хореографии – В. Гончаров.

Это первый опыт дирижера Р. Салаватова в качестве автора музыки к балету. По словам композитора, музыка с самого начала писалась в тесном сотрудничестве с автором либретто, досконально обговаривались все выходы персонажей, очередность танцевальных сцен. В партитуре балета не только узнаваемые национальные мелодии, но и узбекские, татарские, еврейские, азербайджанские. Сюжет балета весьма хореографичен и узнаваем, в нем читаются известные мотивы литературных и театральных произведений. Во-первых, сюжет напоминает сказку о царе Салтане, который также как хан из-за коварства и зависти родственников сначала теряет, а спустя годы вновь обретает сына-богатыря, да еще

с прекрасной невестой, а также свою преданную жену. Во-вторых, как и колдунья в «Спящей красавице» Жалмауз-кемпир злыми чарами погружает всех в беспамятство и долгий сказочный сон. В-третьих, как в «Лебедином озере» Арыстан среди пяти похожих невольниц находит свою Айгерим. И последнее, как в большинстве сказочных сюжетах и балетах все начинается и заканчивается праздником-пиром. В данном случае балет «Алкисса» – яркий пример сказочного архетипа, то есть игра с блуждающими сюжетами.

В то же время в балете есть все ярко выраженные казахские реалии – хан, мулла, старейшина рода. Художественно воплощены наиболее известные национальные обряды и обычай: бесікке салу, ат қою, бата беру.

Основные декорации первых двух и последней картины представляют 3 ханских шатра, над которыми свисают красивые женские украшения с самоцветами. Цветовая символика костюмов выдержаны в бело-золотой гамме и лишь в драматических моментах она менялась на темные оттенки. Так, при перевоплощении в Жалмауз кемпир, наряд Карагоз мгновенно из яркого национального наряда превращается в черно-зеленый, напоминающий чешую змеи. Технический трюк с исчезновением бесика получился эффектным и сюжетно оправданным. Лишь может не так зловеще, как хотелось бы, выглядели существа из свиты Колдуны, больше похожие на пушистые елочки с алыми и зелеными бубенчиками. Хореография балета основана на движениях классического и народного танцев, танец фантастических существ обогащен элементами модерн-балета.

В январе 2007 г. в театре состоялась премьера спектакля необычного жанра – опера-балет «Калкаман-Мамыр». Данное сценическое произведение шло к своему зрителю более 20 лет. Автор музыки – композитор Б. Кыдырбек, либретто написано К. Кенжетаевым по мотивам одноименной поэмы Шакарима Кудайбердиева. Действие происходит в XVI веке, в один из сложных периодов становления казахского ханства и самой нации. Основной конфликт поэмы заключается в нарушении молодыми влюбленными неписанных степных законов своего народа, где родственники до седьмого колена не могут вступать в брачные отношения. Такое табу карается смертной

казнью и всегда заканчивается трагедией. Для казахского народа Калкаман и Мамыр значат не меньше, чем Ромео и Джульетта для англичан. В основе – большая возвышенная любовь, которая сильнее всех преград и запретов, но их разлучают обычаи и традиции. Впервые на астанинской сцене предпринята попытка воплотить на сцене синтетическое действие. И оно вполне обоснованно, в сюжете встречаются такие моменты, которые трудно было бы передать только средствами танцевальной пластики. И в то же время чувства влюбленных, их душевное состояние стали более понятными и выразительными при передаче посредством хореографического искусства. Балетная часть гармонично вписалась в сюжетную канву спектакля, помогая зрителю глубже понять трагедию молодых влюбленных. В контексте спектакля два исполнителя одной роли, один из которых выражает внутренний мир, другой – реальный мир, зримо дополняют друг друга.

Танцевальные партии Калкаман и Мамыр построены на основе классического танца с сочетанием элементов казахского танца. В большинстве сцен внутренние монологи героев, проявление их чувств построено на связующих партерных движениях, часто переходящих в высокие поддержки, что, по замыслу балетмейстера, должно символизировать высокие чувства влюбленных, возвышение их любви над житейской суетой. Хоровые сцены, их режиссерское построение перекликаются со структурой античной трагедии, где хор всегда, кроме чисто вокальной функции, играет определенную роль, чаще всего выражая внутренний голос главных героев или же как одна из сторон театрального конфликта. Таким образом, сделана попытка продемонстрировать современному зрителю близость казахского эпического сказания античной трагедии.

Выразительный образ танцующих Калкаман и Мамыр воплотили в премьерном спектакле Г. Курмангожаева и Ж. Аубакиров. Их балетный образ ни в коей мере не диссонировал с поющими влюбленными, а напротив, танцы влюбленных выражали мысли и чувства, которые невозможно было пропеть. Особенно гармонично было воспринято их адалио – объяснение в любви.

Постановка балета «Корсар» А. Адана стала продолжением сотрудничества молодой труппы с легендарным балетмейстером современ-

ности Юрием Григоровичем. Балетмейстер поставил свою оригинальную редакцию балета, которая с успехом идет в «Кремлевском балете» Москвы, Краснодаре и Сеуле. А теперь и в Астане.

В свое время балет был создан по мотивам одноименной поэмы Байрона. Но в той редакции было много запутанных сюжетных линий, лишних героев, да и сам сюжет имел мало общего с поэмой Байрона. Нынешняя хореографическая редакция Григоровича соединила лучшие находки предшественников и сделала балет вполне современным. Сохранено все лучшее, что выдержало испытание временем: дуэты Конрада и Медоры, pas d'esclave, танец корсаров, трио одалиск и, конечно же, «оживленный сад». Из любовного треугольника Григорович отказался лишь от образа Гюльнар, зато сохранил вольно-любивый дух поэмы, сильные страсти и романтическую приподнятость. Развернутые пантомимные сцены не дают заскучать зрителю ни на минуту. Похищение Медоры, попытка Бирбанто убить уснувшего Конрада, переодевание корсаров во главе с Конрадом в купцов – каждая сцена выразительна, насыщена смыслом и действием, где играют не только главные герои, но и каждый персонаж на сцене.

«Корсар» – редкий пример балета, в котором можно выигрышно продемонстрировать всю труппу. Роскошное буйство классического танца продемонстрировано в сцене «Оживленный сад», где танец солистов и кордебалета с гирляндами смотрится очень эффектно. Это один из шедевров симфонического танца, который в конце 1950-х годов возродил к жизни именно Юрий Григорович. Воочию показать свои актерские возможности удалось женскому составу балета и в III акте, где во дворце Сеид-паши его многочисленные жены смешно кривлялись, соперничая за его внимание.

Нельзя не сказать о сценографии балета. Красочные яркие костюмы радовали зрителей сочным восточным колоритом. Эффектно плескалось море на заднике сцены, зримо унося пиратский корабль со счастливыми влюбленными. Не менее восторженно воспринималось появление из загадочной дымовой завесы роскошного оживленного сада.

Постановка балета «Коппелия» А. Делиба – очередная попытка молодой труппы освоить бесценное классическое наследие с помощью

С. Вихарева, главного балетмейстера Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, который несколько лет назадставил на этой сцене балет «Жизель». На астанинской сцене сделана попытка реконструировать спектакль Мариинского театра 1894 года на основе записей Н. Сергеева, выполненных по системе хореографической нотации В. Степанова, сохранившейся в театральной коллекции Гарвардского университета в США. Декорации этого спектакля в виде эскизов и фотографий хранятся в петербургском музее. Именно они и послужили основой сценографии художнику-постановщику В. Окуневу для воссоздания облика старинного классического спектакля. Таким образом, сделана попытка вернуться к шедевру-первоисточнику не только в хореографии, но и в оформлении.

Кроме разнообразных прекрасных танцев у этого старинного балета есть еще два неоспоримых достоинства. Во-первых, это комедия, а их – единицы среди спектаклей классического наследия. Во-вторых, комедия с изумительной запоминающейся музыкой.

Сюжет балета «Коппелия» основан на фантастмагорической новелле Гофмана «Песочный человек» о юноше, влюбившемся в куклу, которую он принял за живую красавицу. Однако в свое время ни Сен-Леон, ни Петипа не стали проводить параллелей с современностью, где разница между куклой и человеком невелика, потому что тоже управляемы и бездушны, а на ключевых позициях в жизни нередко ведут себя как марионетки. В балете же гофмановская история превратилась в комедию. Действие разворачивается в пасторальной деревне, где нет никаких забот, кроме непрерывных танцевальных праздников. И вот в череде этих праздников главные герои Франц и Сванильда создают себе невероятное приключение. Увидев на балконе чудаковатого старика Коппелиуса загадочную незнакомку, молодые влюбленные тайком проникают в его дом, который как выясняется, доверху наполнен диковинными куклами. Герои обнаруживают, что незнакомка – всего лишь одна из них и поэтому у них нет причин ревновать друг друга. Вдобавок Сванильда переодевается в платье куклы и потешается над стариком, готовым поверить, что изготовленный им автомат ожила. В finale это комическое приключение завершается свадьбой и танцами.

В советские времена этот балет ставился преимущественно в качестве выпускного спектакля в хореографических училищах, так как в многочисленных танцах было хорошо видно, каковы перспективы будущих артистов. Ныне, поручив «Коппелию» своим ведущим солистам и молодежи, руководство театра не ошиблось, что придало спектаклю особый шарм и очарование.

А. Мукатова в роли Сванильды, Ж. Аубакиров в роли Франца, Т. Гатауов в роли старика Коппелиуса, да и все артисты труппы исполняют свои роли с таким трогательным удовольствием, с каким взрослые люди перебирают свои любимые детские игрушки.

Постановка балета «Тщетная предосторожность» в астанинском театре была приурочена к 10-летию столицы и поставлена в редакции Григоровича его ассистентом, заслуженным артистом России О. Рачковским. Мэтр русской хореографии сам распределял роли и лично присутствовал на приемке и премьере спектакля. В редакции Григоровича сохранены все перипетии известного добервалевского балета, сохранены наиболее лучшие варианты массовых танцев и классических партий. «Тщетная предосторожность» – один из наиболее удачных комедийных балетов мировой хореографии, где главным становятся розыгрыши и общая атмосфера праздника. Поэтому не удивительно, что в успехе спектакля определенную роль сыграла сценография. Декорации и костюмы были подготовлены по эскизам французского художника Жан-Пьера Кассиньоле российским сценографом М. Сапожниковым.

Концептуальной основой развития театра оперы и балета в Астане стала мощная государственная поддержка, а также формирование его на твердом фундаменте балета советского периода, только теперь без внешней идеологии и цензуры. Постановка балетов признанными мэтрами русской культуры, а также возможность получения их из первых рук, т.е. непосредственного автора спектакля, стали еще одним фактором в успешном развитии балета Астаны. Вторым, не менее важным аспектом стало формирование этого театра в период падения железного занавеса, когда деятели культуры получили широкий доступ к инновациям западной и восточной культуры. Попытка театра овладеть новаторскими приемами балета XXI века и в то же время сохранить национальную самобытность, надо полагать, в дальнейшем позволит театру интегрироваться в общемировой процесс развития оперного и балетного искусства.

Резюме

Тәуелсіздік жылдарындағы К. Байсейітова атындағы опера және балет театрының «Әлкисса», «Баядерка», «Коппелия», балеттерімен катар «Қалқаман – Мамыр» опера-балеті, т.б. көрнекті жұмыстарына талдау жасау арқылы театрдың қалыптасу процесі қарастырылған.

Summary

The article highlights the issues of development of the K. Baiseitova Opera and ballet Theatre during the period of Independence based on the example of the «Alkissa», «Bayaderka», «Koppelia» ballets and «Kalkaman-Mamyr» opera-ballet and other art works.