

ЯНИНА ГУРОВА

БАЛЕТ

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО
ИСКУССТВА В ОДНОЙ КНИГЕ

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА.....	8
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	10

ОТ ИСТОКОВ ДО XI ВЕКА

ТАНЕЦ ДО БАЛЕТА.....	20
----------------------	----

XI-XVII ВЕКА

СКОМОРОШЬЯ ПЛЯСКА.....	28
------------------------	----

XVII ВЕК

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ	36
ПЕРВЫЙ БАЛЕТ В РОССИИ	39

XVIII ВЕК

ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКОГО БАЛЕТА.....	50
ЖАН-БАТИСТ ЛАНДЕ. НАЧАЛО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ	64
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР МАЙКЛА МЕДОКСА	79

ИМПЕРАТОРСКИЙ ТЕАТР

ИНОСТРАННЫЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРЫ НА СЛУЖБЕ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ.....	86
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ УЧЕБНИК О ТАНЦЕ ИВАНА КУСКОВА	92
КРЕПОСТНОЙ ТЕАТР.....	94

XIX ВЕК

КАК ПУБЛИКА УЗНАВАЛА О ПРЕДСТОЯЩИХ СПЕКТАКЛЯХ	104
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАЛЕТА.....	113
ОТНОШЕНИЕ К ТАНЦУ РОМАНОВЫХ.....	121
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО БАЛЕТА..	131
ДВЕ СТОЛИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА.....	140
БАЛЕТНЫЕ СЦЕНЫ В РУССКОЙ ОПЕРЕ.....	156
КРИЗИС РУССКОГО БАЛЕТА 1860-х гг.	161
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОГО БАЛЕТА.....	170
ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕФОРМА 1882 ГОДА.....	177
ЭПОХА МАРИУСА ПЕТИПА.....	185
ЛЕВ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ.....	194
ЭНРИКО ЧЕКЕТТИ.....	197
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРЫ БАЛЕТА ЦЕЗАРЬ ПУНИ И ЛЮДВИГ МИНКУС	202
СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА. ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ.....	207
АЛЕКСАНДР ГЛАЗУНОВ.....	214
БАЛЕРИНЫ ЭПОХИ ПЕТИПА.....	219

XX ВЕК

БАЛЕТ НА СЛОМЕ ЭПОХ	232
СУДЬБА БАЛЕРИНЫ ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ.....	244
НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ	251
«ЖАР-ПТИЦА» РУССКОГО БАЛЕТА.....	257
БАЛЕТ И КИНЕМАТОГРАФ.....	263
ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОФЕССОР ХОРЕОГРАФИИ АГРИППИНА ВАГАНОВА.....	265
БАЛЕТ В ГОДЫ ВОЙНЫ	268
БАЛЕРИНА — ПИАНИСТКА — ДИРИЖЕР.....	279
ВЛИЯНИЕ ТЕАТРА НА БАЛЕТ	284
БАЛЕТ — СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА.....	301
РУДОЛЬФ НУРЕЕВ — АРТИСТ, БАЛЕТМЕЙСТЕР, ДИРИЖЕР.....	304
МИХАИЛ БАРЫШНИКОВ — ТАНЦОВЩИК, АРТИСТ, МЕЦЕНАТ	310
БАЛЕТНОЕ НАСЛЕДИЕ	323
БАЛЕТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА	346
 ПОСЛЕСЛОВИЕ.....	 351
Список имен.....	361
Список литературы.....	377
Знаковые события русского балета XVII–XXI веков в Москве и Санкт–Петербурге.....	380
Ведущие артисты балета XIX–XXI вв. Москвы и Петербурга	402

ОТ АВТОРА

Данная книга предлагает широкому кругу читателей познакомиться с уникальным символом нашего государства — русским балетом. Сегодня практически в каждом городе существует если не полноценный театр, то балетная труппа, в репертуар которой непременно входят спектакли с известными всему миру названиями: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель». Охватить каждый город и каждую труппу в рамках одного исследования невозможно. Тем не менее в этой книге вы найдете историю зарождения и развития этой неотъемлемой и яркой части нашей национальной культуры и самые знаковые имена и события.

Сочетая историческую ретроспективу с анализом художественных процессов, автор прослеживает историю русского балета в тесной связи с общественной жизнью, музыкой, оперой, модой и изобразительным искусством.

История прослеживается от «танца до балета» и феномена крепостных театров — до становления в качестве мирового бренда. Особое внимание уделяется уникальным аспектам, часто остающимся за рамками традиционных исследований: увлечению династии Романовых танцевальным искусством, феномену балетомании, роли балетных сцен в русской опере и сложным взаимоотношениям между отечественными традициями и иностранным влиянием.

Среди героев книги — как знаменитые мастера, так и забытые танцовщики, чьи судьбы повлияли на развитие театрального дела в России, но которых время едва не стерло из памяти. Вы познакомитесь с творческими судьбами символов эпохи — от блистательной Матильды Кшесинской до Николая Цискаридзе. Отдельные разделы посвящены формированию уникальной отечественной хореографической школы, соперничеству московской и петербургской традиций, трансформации балета в советский период и его отражению в кинематографе.

Экскурс в историю балета охватывает роскошные праздники времен Людовика XIV, первые постановки при русском дворе — от Алексея Михайловича «Тишайшего» и Петра Великого до Николая II. На страницах книги оживают имена мастеров сцены — от забытых крепостных артистов до легенд отечественного искусства: Мариуса Петипа, Юрия Григоровича, Бориса Эйфмана. Перед читателем предстанут судьбы выдающихся артистов балета, вершителей его истории: Авдотьи Истоминой, Матильды Кшесинской, Анны Павловой, Илзе Лиепы, Рудольфа Нуреева, Михаила Барышникова, Николая Цискаридзе. А также рождение спектаклей, ставших жемчужинами русского балета: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Раймонда», «Умиравший лебедь», «Жар-птица», «Спартак» и других.

Читатель узнает, как создавались шедевры мирового балета, получит советы, как подготовиться к просмотру спектакля, и проникнется судьбами выдающихся мастеров прекраснейшего из искусств — балета! Книга прослеживает сложный путь русского балета от заимствований к самобытности, показывая, как этот вид искусства стал не только национальным достоянием, но и оказал решающее влияние на мировой художественный процесс. В конце издания представлена хронологическая таблица, служащая путеводителем по знаковым событиям главных театров Москвы и Петербурга с XVIII–XXI вв.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей русского балетного искусства.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Балет в России появился только в XVIII в., первые постановки создавались по образу и подобию западноевропейского искусства. Будущий элитарный жанр начал свой путь в Италии эпохи Возрождения, где царила мода на танец в рамках масштабных синтетических спектаклей. Пластические живые картины под музыку тогда еще соседствовали с декламацией, вокалом, пантомимой. В колыбели всех искусств с XIV в. танец — часть народных и церковных празднеств, содержал элементы театрального представления, постепенно перерастая в пышное придворное действо.

Большой балет состоял из торжественных поочередных выходов представителей королевской семьи, высокородных придворных, в финале объединявшихся в изысканную композицию. Первые, так называемые балеты выходов, не имели сюжета, только общую тему («Балет воров», «Балет ярмарки», «Балет искусств» и т. д.).

В Европе XIV в. уже были известны танцмейстеры — профессиональные преподаватели и устроители балов, маскарадов, спектаклей. Помимо обучения и постановки танцев они занимались вопросами теории искусства, писали трактаты об этикете, специфике исполнения на балах, регламентировали манеру поведения, терминологию, этикет (Доменико из Пьяченцы, Антонио Корнацо, Гульельмо

Эмбрео и др.). Первая сложившаяся школа — итальянская («Ломбардская»).

Покровительствовала развитию танцевального искусства представительница авторитетного флорентийского рода Екатерина Медичи, ставшая королевой Франции. Уехав из Италии в юнном возрасте, она привезла с собой моду на классический корсет, изысканные кружева, дамское боковое седло, туфли на высоком каблучке, мороженое и балет.

Неудачное замужество обратило страсть королевы на придворные увеселения — так Франция переняла итальянскую традицию проведения грандиозных праздничных мероприятий, доведя ее до совершенства в эпоху причудливого барокко¹. Италия в это же время увлеклась оперой. Париж захлестнули балы-маскарады, виртуозный танец, преобладающий над драматическим содержанием, ослепительная роскошь костюмов и чудеса машинерии в сценографии.

15 октября 1581 г. в Лувре состоялся первый придворный «Комедийный балет Королевы, или Цирцея». За 5,5 часов впервые единство сюжета решалось средствами танца, музыки, декламации, пантомимы, рассказывалась история Одиссея и злой волшебницы Цирцеи. Первый придворный балет поставил итальянец Бальтазар де Божуайе в рамках свадебных торжеств любимого миньона Генриха III, герцога де Жуайеза и Маргариты Лотарингской. Король и его мать, вдовствующая Екатерина Медичи, окруженные вельможами, наблюдали за действием со стороны, в то время как королева Луиза Лотарингская, ее сестра Маргарита принимали непосредственное участие в балете, являясь гостям в костюмах наяд. В финальном большом балете калейдоскопом менялись геометрически точные рисунки, грандиозные пластические группы вокруг королевы.

¹ Барокко (итал. Barocco — причудливый, странный) — художественный стиль второй половины XVI — первой половины XVIII вв. Танец занимал место между хоровыми и сольными вокальными номерами, мелодекламацией и драматическими эпизодами. В первую декаду XVII в. распространенный мелодраматический сюжет реализовывался в танцевальных и вокальных номерах. Большой популярностью пользовались рыцарские сюжеты. В следующее десятилетие вновь вернулась форма *entr e* (балет-выходов), связанных тематическим единством действия. В 1740-х во Францию пришла мода на итальянскую оперу. Балет по-прежнему занимал видное место, но все еще не обрел самостоятельности как жанр.

Мода на подобные зрелища молниеносно распространилась по Европе. На протяжении всего XVII в. балет развивался преимущественно во Франции, где танцевали на каждом придворном увеселении. Изящному искусству обучали в основном итальянцы. Развитие придворного увеселения поддерживал Людовик XIII, самоопределению жанра балета способствовал его сын Людовик XIV «Король-Солнце» — блистательный танцовщик и реформатор, инициатор создания Королевской академии музыки и танца (1661 г.).

В 1651 г. юный Людовик XIV дебютирует в придворном действе «Балет Кассандры», демонстрируя ловкость, координацию и виртуозность. В «Балете ночи» (1653) он предстал пе-

Людовик XIII (1601-1643 гг.)

ред придворными в образе восходящего солнца — символа французской власти. Итак, Людовик XIV на протяжении 20 лет ежедневно по 2 часа занимается танцем с Пьером Бошаном, ежегодно выступая в 1–2 балетах. Увлеченность короля искусством танца способствует популяризации его как монарха далеко за пределами Франции, формированию традиции проведения больших придворных балетов².

Балет в эпоху Людовика XIV — развлечение и демонстрация могущества власти, финансового благосостояния

страны. Подобно «небесному театру» все планеты вращаются вокруг солнца. Монарх — виртуозный мастер, его движения отточены и музыкальны, он ловок в пируэтах, несмотря на тяжесть костюма и высокий каблук, филигранно исполня-

² Увлечению искусством Людовик XIV во многом обязан кардиналу Мазарини. Он одним из первых использовал искусство танца как политический инструмент популяризации образа Короля и Франции. Мазарини также инициировал постановку первой итальянской оперы, дополняя ее балетными номерами.

ет сложные прыжки. Вокруг придворные — царственный антураж со скрытыми лицами под масками, аккомпанирует каждому движению своего Короля-Солнца. Строгое соблюдение иерархии придворного балета впоследствии ранжирует балетную труппу, отголоски «золотого века» монарха-танцовщика определяют становление «золотого века» русского балета эпохи Мариуса Петипа.

Французский король возводит танец в ранг важнейшего из искусств, часто повторяет: «Кто хорошо танцует менуэт, тот все в этой жизни делает хорошо», экзаменует в менуэтах подчиненных.

Вся свита следует монаршему примеру и осваивает сложное мастерство благородных танцев. Созданная Людовиком XIV Королевская академия музыки и танца регламентировала форму, содержание, оформление балетного спектакля. «Благородная» школа классического танца складывалась под руководством королевского танцмейстера Пьера Бошана.

Популярность французского придворного балета заставляет всю Европу, приглашать итальянских и французских мастеров танца для обучения своих подданных первоначально — изящному искусству движения, но также музыке, фехтованию, вольгатижировке, иностранным языкам.

Балет XVII в. развивается при французском дворе, постепенно намечая путь к самоопределению жанра, что произойдет в следующем, XVIII веке, благодаря Гаспаро Анджелини и Жану-Жоржу Новерру.

Людовик XIV (1638-1715 гг.)

Реформатор Новерр работал в жанре, приближенном к классической драме, анализируя прошлое и настоящее танцевального искусства, ломал устоявшиеся традиции, отказываясь от изобразительности в сторону действенного балета, где мотивы поступков героев, чувства, эмоции передавались пантомимой, осмысленным движением, а не посредством текстовых диалогов.

В начале XIX столетия предромантизм³ в балете реализовался в творчестве Сальваторе Вигано. Итальянский танцовщик, балетмейстер и композитор создавал хореографические драмы, виртуозно сочетая ритмизованную пантомиму с эмоциональностью движения.

Балет, в современном понимании жанра, сложился в эпоху романтизма первой половины XIX в., и всецело связан с именем итальянского танцовщика и балетмейстера Филиппо Тальони, впервые активно использовавшего в постановках пальцевую технику. Мария Тальони впервые начала танцевать на кончиках пальцев, надела укороченный тюник, а ее парящий арабеск заставит весь балетный мир подражать ей. Датская династия Бурнонвилей сыграла не меньшую роль в развитии жанра. Рождение балетов «Сильфида» и «Жизель» ознаменовало крутой виток в развитии мирового искусства.

❖ ————— ❖

Романтизм в балете раскрывался в столкновении мечты и действительности, главными действующими лицами были неземные существа, гибнущие от соприкосновения с реальностью.

❖ ————— ❖

Выработался новый танцевальный стиль и техника, основанная на полетности прыжков и положений, танце на пальцах. Стремительно развивался классический танец в бале-

³ Предромантизм (франц. *préromantisme*) — комплекс идейно-стилевых тенденций в культуре европейских стран, подготовивших появление романтизма.

тах Жюля Перро, Жана Коралли, Жозефа Мазилье, Августа Бурнонвиля и др.

Русский балетный театр, как отмечалось, возник в XVIII в., регулярные постановки появились в 1730-х. Отечественное искусство, поддавшееся модным европейским тенденциям, развивалось самобытно на протяжении XVIII и XIX вв. Первые так называемые балеты состояли преимущественно из пантомимы, напоминающей комедию дель арте. Значительную роль в формировании отечественного танцевального искусства сыграл Петр I, насаждая чуждую европейскую культуру проведения балов, приглашая для этого иностранных танцмейстеров и композиторов.

В XIX в. сформировалась исполнительская школа, появились первые выдающиеся отечественные педагоги и балетмейстеры, теоретики искусства и плеяда танцовщиков, не уступающих по технике исполнения иностранцам. В «золотой век» русского балета — эпоху Мариуса Петипа, кристаллизовались все привычные хореографические формы, жанры, традиции отечественного искусства. Начало XX в., озаменованное политическими преобразованиями, крушением монархии и рождением новой страны, не остановило динамичное развитие балета, возводя его в самый узнаваемый символ государства.

Некогда европейская забава обрела на отечественной земле благодатную почву. К влиянию рафинированной французской традиции, блистательной виртуозной итальянской технике, мелким головокружительным прыжкам датской школы в России добавился «секретный ингредиент» — душа. Неподдающаяся осознанию, эфемерная, но зримая одухотворенность таянца сделала русский балет неподражаемым.

Отечественное исполнительство обрело национальные отличительные черты. Влияние оказывало все: отдельные личности, высокопоставленные чиновники, литературные течения, веяния времени, политические события, новые искания в разных жанрах. Под давлением общеполитической

Петр I (1672-1725 гг.)

ситуации, многочисленных обстоятельств, засилья иностранцев — русский балет упрямо развивался и отстаивал национальную идентичность.

Пройдя сложный путь формирования, к концу XIX в. балетный жанр уже не подчинялся веяниям западно-европейской моды. К началу XX в. русский балет стал образцовым, классическим и, следовательно, сам формировался как объект подражания, и последующие политические потрясения не переломили путь развития хореографического

искусства. Русская балетная школа в сложное для страны время обрела свою методику преподавания, конвейером выпуская из стен петербургского и московского училищ виртуозных мастеров с неповторимой индивидуальностью, развитой техникой, музыкальностью, оказывающих не меньшее влияние на развитие иностранного искусства в качестве долгожданных приглашенных педагогов, ангажированных артистов и балетмейстеров. Репертуары академических театров всего мира копировали спектакли русской сцены. Начиная с XIX в. высокопоставленные иностранцы стремились увидеть русский балет, а с XX в. — обязательно и в Москве, и в Петербурге, чтобы уловить разницу в исполнении артистов двух столиц. Сегодня школы русского балета представлены во всех городах нашей необъятной страны, в репертуарах академических театров — лучшие образцы отечественного наследия, результат 350-летней истории.

ОТ
ИСТОКОВ
ДО ХІ
ВЕКА

