

Редько Анатолий Максимович

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,

канд. пед. наук, доцент,

мастер делового администрирования

ФГБОУ ВО «Пермский государственный

институт культуры»

г. Пермь, Пермский край

«АРАБЕСК» ПОБЕДИТЕЛЕЙ

***Аннотация:** в статье даны впечатления, рассуждения автора статьи, присутствующего в качестве зрителя от пермского балетного события международного масштаба. Статья может быть полезна деятелям искусства.*

***Ключевые слова:** балет по А.П. Чехову, конкурс, классическая хореография, современная хореография.*

Многое оказалось неожиданным в проведении «Арабеска-2020»: его перенос с апреля – мая на октябрь – ноябрь; сокращение нового – осеннего – срока на три дня; отсутствие публики в зрительном зале-за исключением вечера открытия, когда, состоялась премьера «Анюты» на музыку В. Гаврилина в хореографии и с участием В. В. Васильева, и начального вечера первого тура; количество – не в пример заявленному весной – участников – всего 34 в основной программе и 76 в конкурсе современной хореографии.

Известные всем обстоятельства непреодолимой силы внесли в привычный распорядок разноречивой: спутали маршрутные карты, посеяли смятение в рядах конкурсантов, огорчили поклонников балета, вынужденных наблюдать за состязанием по трансляции, а не «вживую». Обе дирекции – «Арабеска» (директор Е. Б. Завершинская), Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского (генеральный директор А. Борисов, с этого года директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Москва) выправляли ситуацию, что называется, на ходу, мастерски и

безболезненно улаживая возникавшие вопросы и проблемы. Их умения и профессионализм – пример беззаветного служения делу. Дорогого стоит.

Встречи с танцем не разочаровали, хотя во многом и поменялся формат: вот главный и неоспоримый итог всего предприятия, единственно ожидаемый и подтвержденный усилиями тех, кто с танцем связал судьбу и профессию. Тут аргументы «против», наподобие тех, что по результатам соревнования не был вручен Гран-при, и многие награды не нашли обладателей, – не убеждают. Победили по сути все, кто приехал на «Арабеск», смотрел его программу в зале (только члены двух жюри и некоторые педагоги-репетиторы), на гаджетах и телеэкранах (зрители, поклонники и болельщики), сами участники, проявившие волю, стоицизм и вкус к продвижению на театральный Олимп. Получилось ровно так же, как получается всегда: лучшие осилили марафон, удостоились внимания, почувствовали аромат лавра на челе, «запостили» в социальные сети фотографии своих дипломов и медалей. Им и тем, кто их опекал, – поклон и аплодисменты.

Даже в усеченном виде «Арабеск-2020» оказался примечательным, не потерял собственного лица, запомнился яркими выступлениями, получившими отклики (и-лайки) даже через бликующие стекла мобильный устройств, на которые принимались сигналы из осенней столицы мирового балета – Перми. В премьерном представлении «Анюты» на сцену вышел В. Васильев-художественный руководитель конкурса и постановщик балета: в 80 лет он исполнил роль отца героини, и спектакль благодаря участию первого танцовщика XX в. зазвучал особо: словно вся история, поведенная А.П. Чеховым в его «Анне на шее», оказалась пересказанной от лица Петра Леонтьевича, учителя чистописания и рисования в гимназии, запившего с горя после смерти жены и сделавшегося несчастным, потерянным, бесприютным. Васильев дал портрет со штрихами и нюансами высокой мхатовской школы, танцевальная речь его персонажа и тех, о ком она велась, звучала чеховскими словами: «...Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с

пристяжной на отлете и Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьевич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще: – Не надо, папочка... Будет, папочка...» (см. Рис. 1).

Рис. 1. Балет «Анюта». Петр Леонтьевич – В. В. Васильев. Петя, Андрюша (братья Анюты) – учащиеся Пермского хореографического училища М. Нурмухаметов, Д. Павелкин. ПГАТОиБ имени П.И. Чайковского.

В.В. Васильев – артист целый мир, прикоснуться к которому – счастье каждому, кто соединил или собирается соединить жизнь с театром. В пермской «Анюте», показательной ансамблевой культурой обеих трупп-балетной (главный балетмейстер А. Пимонов) и оркестровой (главный дирижер А. Абашев), случилось главное: художественный руководитель конкурса, поставивший балет по А.П. Чехову и исполнивший в нем важную партию, обозначил параллели и меридианы творчества, и больше того – безграничного движения самой артистической души. «Анюта» с В.В. Васильевым стала важным уроком для всех его участников, и они старались этот урок усвоить и отразить в каждом из трех туров и на конкурсе современной хореографии.

В.В. Васильев отметил на его открытии, что изначально на этот конкурс было такое количество заявок, что мы не знали, каким образом мы смогли бы оценить всех желающих принять в нем участие. Пандемия внесла свои жесткие коррективы. В связи с закрытием границ и ограничениями в нашей стране большинство участников не смогли приехать. Поэтому и количество звездочек и

открытий, которыми всегда славился «Арабеск», на этот раз стало значительно меньше. И все же я могу считать этот конкурс не просто успешным, а историческим событием в истории и развитии русского классического танца. Этот конкурс показал, что даже самые страшные события не могут разрушить крепкий фундамент, построенный на традициях русской школы и стремлении к ее развитию и усовершенствованию. Самое ценное для меня заключалось в том, что я видел, как от тура к тура растут наши исполнители. Для меня любой конкурс важен прежде всего тем, что дает возможность артистам увидеть друг друга и научиться всему тому, чему раньше, возможно, не придавали значения. Убежден, что, вернувшись домой, они станут хоть немножечко лучше и крепче, и этот конкурс станет для них незабываемым.

Получилось пока не всё, но многое очертило перспективы, проявило задатки, наметить пути.

Героями и победителями нынешнего «Арабеска» хочется назвать всех. Танцовщиков, которые успешно выступают при отсутствии зрителей, для двух жюри и немногочисленных коллег. Также и арбитров, несомненно, организаторов конкурса, без чьей усердной работы и терпения он бы не состоялся.

Практически все лауреаты и дипломанты прошедшего биеннале, хорошо обучены и телесно воспитаны, но иным пока не достает того, что называется «танцевальностью», в понятие которой исконно вкладываются свобода и музыкальность движения, живописность связующих элементов и переходов, непрерывность линии изложения хореографического текста. Он, текст, порой крошится на куски и фрагменты, теряет целостность, обрывается коротким дыханием, существует вне музыкальной формы, напоминает азбуку, а не речь.

Общая проблема для современного балетного театра, очевидно, произрастает из затянувшегося ученичества, где прилежание зачастую довлеет творчеству и несколько угнетает выразительность танца. Конкурс на то и конкурс, чтобы на это указать. И указывает, обращая внимание на достижения и возможности своих лауреатов: Кубаныча Шамакеева (золотая медаль, приз Георгия Зорича «Танцовщику за чистоту техники и артистичность исполнения» и Премия

жюри прессы), Лири Вакабаяси (серебряная медаль и Премия жюри прессы), Субедея Дангыта (серебряная медаль), Камиллы Исмагиловой, Александры Криса, Расмуса Алгрена, Марата Сафина (бронзовые медали), Натальи Пивкиной, Ксении Ринг (дипломы)- по старшей группе; Виктории Снигур, Дианы Товтын, Ивана Сорокина (серебряные медали), Дарьи Чугуновой, Ульяны Мокшевой (бронзовые медали), Анастасии Каплиной, Богдана Плешакова, Тамилы Шишкаловой (дипломы)-по младшей группе.

Примечательно, что Приз имени Н. Дудинской «За верность традициям русской балетной школы» присужден Пермскому государственному хореографическому училищу, что одновременно указывает и на прочную связь двух школ- пермской и петербургской, и на их особенности: чистоту стиля, музыкальность, выразительность исполнения.

Особенный раздел-конкурс современной хореографии, в котором могут состязаться и хореографы, и исполнители, – панорама так называемого свободного танца, базирующегося на различных исполнительских техниках и направлениях: от модерна и contemporary до контактной импровизации и стрип-пластики.

Осенняя встреча в г. Перми показала, что художественный конфликт «современщиков» с «классиками» ослаб и почти сошел на нет. Первым уже нет нужды отстаивать свое равноправие со вторыми (география альтернативных видов танца предельно расширилась: теперь это не только г. Москва, Петербург, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, но и многие другие города России, что показал конкурс), а приверженцы Терпсихоры, управлявшей балетом вплоть до начала XX в., с удовольствием идут на «соседние» территории, где ни выворотность, ни строгая координация, ни телесная муштра не только не мешают, а только помогают в совершенстве осваивать «экспериментальную» пластику и самые смелые в ней экзерсисы.

Современный танец собрал свой словарь-не менее значительный, чем у классического балета. Его, современного танца, класс, где воспитывается и тренируется тело, приобрел и наработал грамоту, структурно не уступающую классу вагановскому. Вузы открыли соответствующие кафедры и программы

обучения contemporary dance, традиционные хореографические школы и кампании принимают в педагогические штаты дипломированных специалистов.

При этом современный танец – понятно по «Арабеску-2020» – испытывает сейчас дефицит художественных идей, равно как и одаренных хореографов, которые бы такие идеи продуцировали. Ставят много, охотно, забористо, но пользуются одними и теми же лекалами, приемами, решениями, сводя поиск в области пластики и движения к иллюстрации музыкального материала, однотипного по выбору у многих: либо барокко, опера и «хиты» классики, либо звуковые сканы мультимедийных композиций, доступных в сети, и не всегда показанные к танцевальной перефразировке саунд-трэки.

Во время просмотра конкурсных выступлений часто возникал вопрос: для чего поставлен тот или номер, что автор им хотел сказать граду и миру? Никто не отрицает современного танца в «неоклассическом» стиле, то есть танца абстрактного, выразительного-танца ради танца, и такие опыты вызывают интерес, если в них ощущаются все те же музыкальность, структурность, речевая хореографическая выразительность. Подобные на «Арабеске-2020» были, и их отметило жюри. Но вот такие, где изначально важны нарратив, характеры, взаимоотношения персонажей, содержательное развитие идеи, резонирующая текущему времени мысль, практически сливались в невнятный и довольно мутный поток высказываний на тему вообще, избегали конкретики, штрихов и нюансов, прятались за многозначительными названиями, абсолютно не выражавшими увиденного зрителем как процесса и результата, осмысленного автором.

То же можно сказать и об исполнителях современного танца, вспомнив чеховского доктора Дорна: «Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше». Станцевать, знаем мы, можно решительно всё-от лунной дорожки на ночном море до Млечного пути в звездном небе, что уж говорить о человеческих чувствах, еще не так давно вопиющих, рвущихся наружу «мунковским криком» от несовершенства мира, страдания человека, вывихов времени и извилин жизни. С «можно решительно всё» нынче – проблемы. И корень их-все в тех же иллюстрации, обозначении событий, чувств, эмоций,

тогда как ждешь погружения в глубины мироздания, путешествий в тайники души, ждешь артистических исповедей и проповедей, откровений и признаний, озарений и открытий.

Оба жюри (основное, прессы) конкурса отметило в последний день «Арабеска-2020» выступления, нашедшие отклик и наполненные вибрирующими смыслами, хореографической новизной, нетривиальными исполнительскими красками.

Наибольшее внимание и интерес вызвали, пожалуй, две работы-два мини-спектакля. Это – «Наедине» Ю. Репицыной (первая премия за лучший номер современной хореографии, а также диплом жюри прессы) в исполнении Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеева; «Ратютю» И. Тагирова (вторая премия среди исполнителей, диплом жюри прессы за хореографию и исполнение).

«Наедине» – дуэт странников, обретающих путь под пронзительный голос дудука. Дуэт, где выбор совпадает с поиском, а дорога – с познанием.

«Ратютю» – монолог отчаяния, но тоже-про выбор: от полной безысходности и болтающейся над головой человека петли – к перемене участи, когда петля становится лестницей в небо, и герой устремляется по ней к изучению себя и мира.

В.В. Васильев подчеркнул, что интересно, что среди исполнителей в современном танце на этом конкурсе лучше всего проявили себя представители именно классического танца. Хореографам мне хотелось бы пожелать больше внимания обращать на разнообразие хореографических движений и на драматургию и развитие образов героев их миниатюр. Слишком часто мы видим замечательное начало, не получающее дальнейшего развития. И конечно, очень важна концовка номеров, которой нам всем также часто не доставало.

Рис. 2. Участники Гала-концерта конкурса «Арабеск-2020». ПГАТОиБ имени П.И. Чайковского.

Лестницу в небо и показал будущим звездам «Арабеск-2020», став примером и уроком в непростые для мира времена (см. Рис. 2).

XVI Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой стал уникальным событием в конкурсной истории. Он состоялся в сложных условиях ограничений, связанных с пандемией, благодаря беспрецедентным мерам безопасности и профессиональной работе администрации и всех служб конкурса и Пермского театра оперы и балета. «Арабеск-2020» состоялся также благодаря ежедневной самоотверженной работе врачей. Пермский театр оперы и балета благодарил их и просил зрителей театра быть осторожными и внимательными по отношению друг к другу, чтобы усилия врачей не пропали даром.

Список литературы

1. Пермский театр оперы и балета. Конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой «Арабеск», Россия, Пермь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.arabesque.permonline.ru/>

2. Коробков С. «Арабеск» победителей [Электронный ресурс] / С. Коробков. – Режим доступа: <http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?p=537276> (дата обращения: 12.11.2020)