

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 793.3.03

М. А. Ведерникова

Ретрансляция достижений российской школы классического танца в деятельности эмигрантов балета первой волны, 1917–1939

Статья посвящена рассмотрению феномена воспроизводства русской школы классического танца в деятельности балетных эмигрантов первой волны (1917–1939 гг.). В статье анализируются основные очаги рассредоточения балетных эмигрантов, созданные ими школы-студии. Приводятся примеры создания новых национальных балетных школ, восстановление, выведение из кризиса мировых балетных школ при всестороннем участии русских эмигрантов.

Ключевые слова: воспроизводство, синтез, пространственное распространение культурных достижений, диффузионные процессы, деятельность эмигрантов первой волны, школы-студии.

M. A. Vedernikova

Relaying of achievements of Russian school of classical dance in activity of ballet emigrants of the first wave, 1917–1939

This article is devoted consideration of a phenomenon of relaying of Russian school of classical dance in activity of ballet emigrants of the first wave, 1917–1939. In article are analyzed the basic centers of dispersal of the ballet emigrants, the schools-studios created by them. Examples of creation new national ballet schools are resulted at all-round participation of Russian emigrants and restoration, deducing from crisis of world ballet schools.

Keywords: reproduction, synthesis, spatial distribution of cultural achievements, diffusive processes, activity of emigrants of the first wave, school-studio.

Целью написания статьи является попытка впервые в истории отечественного балета и культуры целостно рассмотреть пространственное распространение достижений в области русского балета, их воспроизводство, а также синтез различными школами балета; проанализировать основные очаги рассредоточения балетных эмигрантов, созданные ими школы-студии.

За время, прошедшее с момента появления первых спектаклей в XVII в., русский балет пережил как эпохи подъема, так и эпохи кризиса. Периодом наибольшего подъема считаются 1909–1939 гг. Именно в это время наблюдается подлинный расцвет всех слагаемых балетного искусства – хореографии, музыки, драматургии, изобразительного искусства. Причина столь бурного расцвета связана с реформами в русском балете, которые проводились усилиями А. Н. Бенуа, С. П. Дягилева, Т. П. Карсавиной, М. Ф. Кшесинской, А. М. Павловой, И. Ф. Стравинского, М. М. Фокина и др.

Уникальность балетной эмиграции заключается в том, что в период с 1917 по 1939 г. Россию покинула большая часть балетмейстеров и танцовщиков. Можно смело говорить о великом исходе служителей балетного искусства из русских театров.

В период с 1917 по 1939 г. произошло пространственное распространение достижений в области русского балета, их воспроизводство, а также синтез с другими школами балета, где отправная, исходная точка – эмиграция танцовщиков и балетмейстеров из России.

К этому времени балетное искусство в странах, некогда считавшихся законодателями в области танца, пришло в упадок. Россия вернула долг тем странам, которые стояли у истоков русской балетной школы: Италии и Франции. Следует отметить, что русский балет, а именно пропаганда его за рубежом, способствовал не только возрождению, но и зарождению балетного искусства в ряде стран мира. Решающее значение в области пропаганды отечественного балета за

рубежом сыграла антреприза С. П. Дягилева, существовавшая в 1909–1929 гг., а затем антрепризы-преемники: труппы Рубинштейн, Базиля, Нижинской и др. Русские эмигранты-танцовщики, балетмейстеры основали множество частных балетных школ, где активно пропагандировались достижения русской школы классического танца.

Таким образом, можно определить два основных направления деятельности русских балетных эмигрантов:

– восстановление, возрождение некогда сильных балетных трупп в странах, утративших былую мощь на поприще балетного искусства;

– зарождение балетного искусства в странах, ранее не имеющих собственной балетной школы, балетного театра.

«Древо Русского балета дало новые побеги: они прорастали повсюду, кроме СССР» [1, с. 42]. Рассмотрим данный диффузионный процесс по странам эмиграции. Крупнейшими центрами рассредоточения русских танцовщиков и балетмейстеров в эмиграции стали Франция (Париж) и США (Нью-Йорк).

Сильная некогда французская школа, существовавшая в XVIII–XIX вв. формированию уникальной русской школы, стоявшая у ее истоков, находилась в упадке. Балетные спектакли в Гранд Опера давались после оперных спектаклей, как заключение к ним, и носили сугубо увеселительный характер.

Возрождение французской школы классического танца связано в первую очередь с именем Сергея Михайловича Лифаря. В Гранд Опера Лифарь был премьером (1929–1956), главным балетмейстером и педагогом (1929–45, 1947–58, 1962–63, 1977). За долгую творческую жизнь Лифарь сочинил 200 балетов, создал одиннадцать «балетных звезд», среди которых мировые имена – Лиссет Дарсонваль, Соланж Шварц, Иветта Шовире. «...В парижской Опере танец умирал, напоминая Спящую красавицу. Мне выпала честь оказаться ее волшебным Принцем. Я горд тем. Могу сказать без обиняков: дом развлечений я превратил в храм» [1, с. 43].

Во Франции обосновались и плодотворно работали М. А. Арцибушева, А. М. Балашова, А. Е. Волинин, Н. Вырубова, Л. Н. Егорова, Н. М. Зверев, М. Ф. Кшесинская, С. М. Лифарь, В. Ф. Нижинский, О. И. Преображенская, И. Л. Рубинштейн, Ю. Н. Седова, Н. А. Тихонова, В. А. Трефилова, С. В. Федорова, И. Н. Хлюстин и др. Эти эмигранты, связанные с искусством балета и осевшие во Франции, открыли собст-

венные балетные школы-студии, где воспитали не один десяток звезд. К примеру, школа-студия О. И. Преображенской существовала без малого сорок лет, с 1923 по 1960 г., в ней было воспитано несколько поколений западноевропейских танцовщиков первого эшелона.

Как и во Франции, в Англии в конце XIX в. искусство балета носило характер развлекательного зрелища: предпочтение было отдано опере, мужской классический танец считался не нужным, мужские роли исполняли женщины-танцовщицы, в постановках преобладал невысокий художественный уровень с опорой на слабую музыку.

Появление на английской сцене русских танцовщиков в корне изменило отношение к балету: на него перестали смотреть как на развлекательное искусство, появился мужской классический танец, в балет пришла музыка более высокого уровня. Долгое время у англичан балет ассоциировался только с понятием «русский балет». Данный переворот стал возможен после русских сезонов Дягилева, проходивших в Лондоне, а также благодаря деятельности русских эмигрантов, осевших в Англии, среди них С. А. Астафьевьева, Е. Л. Девильер, Т. П. Карсавина, Л. Г. Кякшт, Н. Г. Легат, Л. В. Лопухова.

Таким образом, следует говорить о восстановлении, выведении из кризиса некогда сильных трупп Франции, Англии силами русских танцовщиков и балетмейстеров.

Рассмотрим примеры создания балетных школ. В конце XIX в. в США балета как такового не существовало, а были музыкальные спектакли, сочетавшие в себе и оперу, и балет. Чаще всего танцевальная часть выступления начиналась примерно в 11 или 12 часов вечера.

Значительные изменения в балетное искусство американцев внес Джордж Баланчин. Он добавил в американский балет классические элементы, с сохранением местного колорита, джазовой музыки и свободного танца (неоклассический балет); старался отойти от массовости, столь свойственной американскому балету, сделал упор на сольные партии. Для своей труппы Нью-Йорк Сити Балле Баланчин создал около 150 балетов и сумел на протяжении 50 лет удерживать внимание американской публики своими постановками.

Большую помощь в создании американского балета ему оказали бывшие ведущие мастера русской сцены, эмигрировавшие в США. В стране плодотворно работали Е. Ю. Андерсен,

Г. М. Баланчин, А. Р. Больм, А. И. Вильтзак, П. Н. Владимиров, А. Д. Данилова, Ф. М. Козлов, К. П. Маклецова, М. М. Мордкин, В. Н. Немчинова, Б. Ф. Нижинская, Л. Л. Новиков, А. Н. Обухов, Б. Г. Романов, О. А. Спесивцева, М. М. Фокин, В. П. Фокина, М. П. Фроман, И. А. Швецов, Л. Ф. Шоллар, Е. П. Эдуардова и др. Они занимались в США педагогической деятельностью, в связи с чем можно утверждать, что американский балет тесно переплелся с русской школой классического танца и в этом уникальность, феномен ретрансляции.

Приобщение Канады к классическому балету навсегда связано с именами русских эмигрантов – Б. Волкова, Л. И. Карповой, Т. Я. Кудрявцевой, Л. А. Ширяевой.

Немаловажную роль в становлении канадского балета сыграли балетные школы, открытые Л. И. Карповой в Ванкувере и Т. Я. Кудрявцевой в Монреале.

История балета Монте-Карло (Монако) начинается с 1911 г., когда труппа Дягилева, выступавшая с Русскими балетными сезонами, сделала своей резиденцией Монако. Труппа просуществовала до смерти Дягилева в 1929 г. Затем Полковник de Basil в 1932 г. организовал новую балетную труппу в Княжестве, просуществовавшую под разными именами до сезона 1962–63 гг.

Дальнейшее развитие балета в Монако связано с именем М. М. Безобразовой (р. 1918), которая в 1952 г. основала собственную «Школу классического танца в Монте-Карло». Основа ее преподавания базируется на русской методике (методике Вагановой), но программа школы предполагает всестороннее профессиональное образование. С лета 1975 г. Школа Безобразовой расположилась в помещениях «Академии классического танца Принцессы Грейс». Безобразова подготовила свыше 70-ти танцовщиков.

В Сербии русский балет совершил своего рода вторжение. Белградская публика была мало знакома с этим искусством, но постепенно приучалась к нему. У истоков белградской школы балетного танца стояла солистка дягилевской труппы Елена Дмитриевна Полякова (1884–1972), воспитавшая целое поколение танцовщиков для этой школы.

Русские – Нина Кирсанова, Михаил Панаев, Елена Полякова, Анатолий Жуковский, Маргарита Фроман – не только учили, но и руководили на протяжении ряда лет белградским балетом, выступали на его сцене. Благодаря русским хореографам только в первые десять лет их работы в

Белграде было поставлено около 40 спектаклей. Именно труд и мастерство русских балетных эмигрантов позволили белградскому балету обрести себя и войти в русло европейского балета.

Большую роль сыграли русские танцовщики в становлении национального балета в странах Латинской Америки. Так, в Бразилии заметный вклад оставили М. Оленева, Т. Лескова, И. Швецов, Н. Вершинина и др.

Большой аргентинский балет Театра «Колон» ведет свое происхождение от русских классических танцовщиков, прибывших в Аргентину из Франции в конце 20-х гг. XX в. Можно отметить русских артистов, повлиявших на становление аргентинского балета, таких как Г. Г. Кякшт, Б. Г. Романов, П. Н. Петров, Л. Ф. Мясин и др.

Творчество отдельных танцовщиков и балетмейстеров (М. М. Фокина и А. М. Павловой) оказало влияние буквально на все балетные школы мира и не может быть привязано к отдельной стране.

По мере того как к середине XX в. возрастала роль балета, труппы стали создаваться почти во всех странах обеих Америк, Европы, Азии, в том числе в некоторых районах Средней Азии и Африки, а также в Австралии и Новой Зеландии. Балет нашел себе место даже в странах с собственной богатой танцевальной традицией, таких как Испания, Китай, Япония и Малая Азия.

Таким образом, русский балет стал как бы эпицентром возникновения и быстрого распространения классического танца во всем мире. Во всех театрах мира работали русские танцовщики, воспроизводя достижения отечественного балета. Помимо работы в театрах, открывались частные балетные школы-студии, воспитавшие огромное число кадров для мирового балета. И наконец, русские эмигранты не только основали новые национальные балетные школы, как это произошло в США, Бразилии, Сербии, Аргентине, но и восстановили, вывели из кризиса мировые балетные школы Франции и Англии.

Библиографический список

1. Лифарь, С. Мемуары Икара [Текст] / С. Лифарь. – М.: Искусство, 1995. – 358 с.