

БАЛЕТ «ГОРЯНКА» О. ВИНОГРАДОВА Капиносова М.А.

*Капиносова Марина Александровна - магистрант,
кафедра хореографического искусства, факультет искусств,
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург*

Аннотация: в данной статье исследуется постановка балета «Горянка» О. Виноградовым, который первый решился воплотить на балетной сцене данное произведение Р. Гамзатова на музыку М. Кажлаева. Исследуется подход балетмейстера к хореографическому воплощению идеи произведения с учетом специфики кавказского мира с исламскими традициями, подход к выбору исполнителей и трактовке образов главных героев.

Ключевые слова: балет, «Горянка», О. Виноградов, Г. Комлева.

OLEG VINOGRADOV'S BALLET «GORYANKA» Kapinosova M.A.

*Kapinosova Marina Alexandrovna - Undergraduate,
DEPARTMENT OF CHOREOGRAPHIC ART, FACULTY OF ARTS,
SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, SAINT-PETERSBURG*

Abstract: in the article analyzes the production of Vinogradov's ballet «Goryanka», who first dared to stage the play by R. Gamzatov and music by M. Kazhlaev; studies the approach of the ballet master to the choreographic epitome of ideas that were put in the story in view of the peculiarity in Caucasus world with their Islamic traditions, as well as the approach to the problem of selecting the performers and to the interpretation of the main characters.

Keywords: ballet, «Goryanka», O. Vinogradov, G. Komleva.

Олег Виноградов – советский и российский артист балета, выдающийся балетмейстер и хореограф, народный артист России.

Став в 1967 году балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, О. Виноградов почти сразу приступил к созданию балета «Горянка» на музыку композитора М. Кажлаева по мотивам поэмы Р. Гамзатова.

На тот момент «Горянка», премьера которой состоялась 20 марта 1968 года, была одним из немногих национальных балетов на восточную тему, и, фактически, первым балетом, раскрывающим темы исламских традиций, обычаев, и их сочетание с действительностью новой эпохи советского времени.

По воспоминаниям самого балетмейстера, для того чтобы как следует подготовиться к постановке «Горянки», он лично отправился в Дагестан, объехал почти всю страну, знакомился с нравами и обычаями и, в том числе, с танцевальными традициями этой страны и этого народа. По впечатлению О. Виноградова, Дагестан – страна богатых и разнообразных танцев, где танцуют все с раннего возраста до глубокой старости. Там танец – выражение искренности и души, в танце дагестанцы раскрывают себя. И это необходимо было учесть, передать и отразить в постановке балета [4].

Через хореографию, в первую очередь, следовало передать идею, придать убедительность поступкам героев – как тех, кто придерживается национальных традиций и считает оскорбительным для своей чести их нарушить (Осман, Али), так и тех, кто бросает им вызов, так как считает свободу и счастье более важными (Асият). Так, отец «горянки» Али в трактовке О. Виноградова нежен и заботлив, олицетворение всего хорошего в мужчине гор, но, все же, традиции для него сильнее, и перед ними счастье и воля дочери отходят на второй план.

При разработке танцев для балета «Горянка» О. Виноградов сочинял пластику в соответствии с национальным колоритом. Это проявилось, во-первых, в стилизации дагестанских народных танцев, талантливо осуществленной балетмейстером, в частности, лезгинки. Но при этом балетмейстер придумал для данного танца необычный художественный прием – лезгинку танцевали три девушки, и то, что это трагедия, обнаруживалось только в конце танца, когда они сбрасывали папахи и распускали волосы. Этот, частично эстрадный прием, очень уместно вписался в общую хореографическую картину «Горянки». По нашему мнению, этот прием также можно трактовать как поддержку Асият – девушки, стремящейся разрушить стереотипы.

Большим достижением хореографа, на наш взгляд, стала симфонизация танца в данном балете. Ее символом стала панорама горской свадьбы, которая была насыщена фольклорными элементами, ставшими находкой О. Виноградова. Свадебное действие начиналось с медленной темы, исполняемой «черными рыцарями», хореография их танца была построена на постепенном убыстрении темпа, и, как это характерно для Кавказа, очень важную роль играли движения рук. Затем в танец «рыцарей» включались другие персонажи: сваты, друзья со стороны жениха и со стороны невесты, что делало танец все более масштабным. Женщины были одеты в светлые одежды, чтобы контрастировать в танце с мужчинами. Вместе с танцевальной темой росла и множилась музыкальная, в которой все больше присутствовали

барабаны и духовые инструменты. Венцом данного танца было появление Османа, символизировавшего главного героя горной свадьбы – его образ и танце были величественными, стремящимися ввысь, символизируя венец симфонии и свадебного танца [4].

Еще одна отличительная черта хореографии «Горянки» – это то, что кордебалет в данной постановке – не фон для танца главных героев, а неотъемлемая часть всего действия, призванная показать характер, нравы, обычаи и среду, в которой происходит сюжет.

По словам самого О. Виноградова, для «Горянки» у него было очень много танцевальных идей, но все они не уместались в формат одной постановки, и ему приходилось, «наступая на горло собственной песне», сокращать танцы, которые ему хотелось бы вставить в балет [3].

Отдельно следует отметить постановку танца для главных героев. Цель этого танца – отражение их внутреннего мира, души на фоне внешнего мира – суровых и прекрасных гор и вековых народных традиций Дагестана. Много внимания уделялось хореографии рук – отточенных движений, похожих на кинжалы. Особенность исламского менталитета – невозможность прикосновений между главными героями, мужчиной и женщиной, вследствие чего танец был поставлен так, чтобы показать их натуры и их взаимодействие без традиционных балетных приемов, таких как поддержки. Они на расстоянии показывали друг другу свои чувства – гордость, стремление к правде каждый в своем понимании – Осман в покорении Асият, Асият – в возможности выбора своей судьбы вопреки традициям. В итоге дуэты данного спектакля, как отмечал сам О. Виноградов, получились «унисонными параллельными комбинациями» – конфликтный у Османа и Асият и гармоничный у Асият и Юноши.

О. Виноградов, по его собственному признанию, приверженец «комплекса театра», и для него как для постановщика в балете важно все – декорации, костюмы, все виды хореографической драматургии [2]. Декорации для данного спектакля не менее важны, чем танец. Художественным оформлением спектакля занималась М. Соколова. Для отображения горного мира, художник использовала плоскость горного задника, которым она «закольцевала» пространство сцены так, чтобы в середине он расступался, образуя просвет – горное ущелье, в котором на заднем фоне видна была скала, и на ней по всей вышине располагались сакли. Эти сакли по ходу действия освещались багровым светом, что делало их похоже на раскаленные угли, что также соответствовало атмосфере действия. В отличие от горных пейзажей, городской фон был оформлен достаточно условно, как будто был не реальным, а воображаемым миром Асият, ее мечтой. И хореография соответствовала художественному оформлению – на фоне гор танцы были воплощением суровой силы, с резко очерченными движениями, а на городском фоне более воздушными и легкими.

Виноградов не только постановщик «Горянки», он также автор либретто к данному балету.

Изначально партия Асият планировалась конкретно под Г. Комлеву, по задумке самого балетмейстера. Первые прогоны балета (репетиции на сцене в гриме и костюмах) танцевали Н. Макарова (в прошлом соученица Виноградова) и Г. Комлева. Но Макарова порой меняла что-то в хореографии, подчиняясь своей вольной фантазии, а Виноградов, естественно, нервничал, он хотел, чтобы его первый балет на сцене Кировского театра шел так, как он его поставил. В результате, О. Виноградов предпочел Г. Комлеву, как балерину, наиболее соответствующую его художественному замыслу, исключительно техничную балерину, которая всегда скрупулезно исполняла хореографический текст и производила впечатление в драматических моментах роли.

Другой была Макарова – легкая, нервная, как говорил Виноградов, «козочка, скачущая по горам» [1]. Ее повышенная эмоциональность делала образ Асият по своему интересным, но технические погрешности не дали ей возможности выступить в первом составе. В итоге Н. Макарова была включена только в третий состав этого балета. Премьера балета в 1968 году состоялась с Г. Комлевой в роли Асият.

Сама Г. Комлева так отзывалась о хореографии «Горянки» О. Виноградова: Предельно виртуозный, на грани возможного, классический танец. Метко показана душа – гордая и неподвластная, как горы, на фоне которых происходит большая часть действия балета [5].

Г. Комлева смогла создать драматичный образ, показав трансформацию героини от наивной мечтательной школьницы до мятежницы, восстающей не просто против традиций, а против семьи, всего окружения, что влечет за собой накал страстей и драматическую развязку.

Интересно также отметить трактовку образа главного героя – Османа – постановщиком балета О. Виноградовым. Выразитель национальной культуры, он не был изначально злодеем, но стал им, так как не смог идти наперекор традициям и законам гор. Этот образ в такой трактовке был великолепно воплощен первым исполнителем роли Османа на премьере балета В. Пановым. В небольшой роли Юноши, нового возлюбленного Асият, на премьере выступал М. Барышников.

Героиня Г. Комлевой знала, что ее может ждать печальная судьба за свое отступничество от традиций, но она была готова идти на этот шаг, так как для нее неприемлема жизнь с нелюбимым и чужим ей человеком.

Следует отметить, что именно О. Виноградов поставил «Горянку» в изначальной, классической трактовке, как было задумано у Р. Гамзатова. Финал балета – смерть Асият. Примечательно, что во многих постановках данного произведения – не только балетных – в мусульманских странах для Асият выбирали другую судьбу, и изменяли поведение Османа, который не убивал «горянку», а калечил ее, или даже просто оставлял в покое. Сам Р. Гамзатов был против такой жалости к его героине, полагая, что ее гибель от рук

Османа – закономерный финал, в котором весь смысл произведения. И О. Виноградов воплотил этот смысл, оставив в финале сцену убийства Асият.

Таким образом, балет «Горянка», поставленный О. Виноградовым, стал важным событием в отечественном хореографическом искусстве 1960-х годов. Он вывел на новый уровень балет с национальным характером и расширил границы фольклорно-народного танца и его применение в балете. В 1969 году балет «Горянка» был заслуженно отмечен Государственной премией РСФСР.

Список литературы / References

1. *Аловерт Н.* Из прошлого русского балета. «Горянка» Олега Виноградова // Русский базар, 2008. № 34 (644). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.russian-bazaar.com/ru/content/13207.htm/> (дата обращения: 19.09.2021).
2. *Виноградов О.* Моя система балетного образования (Вашингтонская балетная академия). СПб.: СПбГУП, 2010. 32 с.
3. *Виноградов О.* Олег Виноградов: Исповедь балетмейстера / ред. Т. Дервянко. М. АСТ-Пресс, 2007. 336 с.
4. *Деген А., Ступников И.* Балет Кажлаева «Горянка». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.belcanto.ru/ballet_goryanka.html/ (дата обращения: 19.09.2021).
5. Одержимые танцем: история кафедры хореографического искусства СПбГУП в лицах / науч. ред. Д.Н. Катышева. СПб.: СПбГУП, 2018. 132 с.