

Балет «Лебединое озеро» в постановки Воронежского театра оперы и балета.

Балетные сезоны в РАМТе

Ирина Хаустова

Один из известнейших балетов в России и мире безусловно заслуживает зрительского внимания. Первый раз он был поставлен в 1895 году в Санкт-Петербурге, столице тогдашней Российской империи в одном из знаменитейших театров-Мариинском. Классическая постановка, в целом заложившая традицию прочтения этой балетной постановки, принадлежит знаменитому балетмейстеру и педагогу Марису Ивановичу Петипа, в свое время, являющееся ярким новатором и сторонником не столь упражнений телесного рода, сколько артистизма и выразительности. У этого балет необыкновенно интересная история, особенно на родине. Первая его постановка с треском провалилась и была по духу абсолютно чужда публике. Интересна его значение в контексте современной истории и становления новой государственности, во время всех известных событий определивших дальнейших ход истории молодого государства все российские телеканалы транслировали именно этот балет, ставший к сегодняшнему дню не просто достоянием нации и ярким и выразительным танцевальным действием, но и особым культурным феноменом времени. Это классическая балетная постановка, а является она именно классической потому что сложилась еще в 19 веке, став одной из первых в России и точно и выразительно передает особенности национальной балетной школы.

На протяжении нескольких веков таких особенностей успело сложиться немало, а именно большой акцент на пластичность и выразительность, актерскую игру в нашей классической школе традиционно уделяется много внимания, также далеко не последнее место в балетной постановке занимает музыка, проникнутая глубоким лиризмом и романтизмом. Вообще музыкальное сопровождение театрального действия помогает создать сильный и цельный образ романтической истории, которой без сомнения является «Лебединое озеро». Этот балет в 4 частях, где главную «роль» отдана Одетте, лиричной и хрупкой девушке-лебедю. Несмотря на традиционно преобладающую роль мужчин, а значит и мужских персонажей все же именно в этом спектакле большой акцент сделан на женских персонажей, а именно лиричную героиню. Традиционно эта партия считалась несомненно признаком совершенства и высокого сценического мастерства танцовщицы. Эта традиция постановок трактует сценический образ девушки-лебедя совершенно однозначно. Эта хрупкое беззащитное создание, нуждающееся в защите и поддержке.

Главный же мужские партии что «положительный» Зигфрид, что и главный антагонист злой колдун, коварно укравший прелестную героиню, представлены как сильные и независимые личности. Эта трактовка отражает традиционные представления о роли женщины в обществе и ее предназначении. Насколько органично такое представление в рамках театрального действия? Если это использовано в разумных рамках и со вкусом, то эта суждения остается лишь основой для воздушного сценического образа и не несет негативных аннотаций. Являясь образцом высокой художественной культуры особенно в рамках театрально-балетного искусства, склонного в рамках академической хореографии и сценического пространства к преувеличениям и выстраиваниям канонического образа, не учитывает современные реалии и изменившееся роль женщин, их выдвижение в профессиональной сфере. Все же в рамках театральной постановки и учитывая наличие определенного классического прочтения образа все выглядит в полнее органично и естественно в заданных рамках.

Спектакль был поставлен силами Воронежского театра оперы и балета, представленного танцовщиками преимущественно Воронежского хореографического училища. Это довольно сильная хореографическая региональная традиция и школа. Чаще всего они работают именно в классической балетной манере, продолжая великую балетную традицию русской балетной школы. Воронежское хореографическое училище получило свое развитие еще во время СССР, когда согласно культурным веяниям времени возникла необходимость поддержания и развития классических искусств, в том числе балета.

Первоначально в Воронеже были только несколько небольших балетных школ. Особенно интересно, что первая труппа Воронежского музыкального театр, а именно так в те времена назывался главный музыкальный театр воронежской земли в основном и состояла из выпускников этого училища. Таким образом с самого основания театра теснейшим образом были взаимосвязаны театр и балетное училище. В основе этого феномена стояла четкая установка в области государственной политики в области культуры и искусства. Многие годы это благотворно влияло на творческий климат и обстановку в регионе. Воронеж таким образом становился небольшим, но очень важным форпостом в искусстве. Собирая талантливых балетмейстером, театральных режиссёров и танцовщиком он позволял создать новую локальную балетную традицию и яркие образцы балетного искусства. Это во многом помогло через создание еще одного культурного и балетного «места притяжения» позволяя наиболее талантливым и трудолюбивым пройдя через него попасть в Москву или Санкт-Петербург, а в дальнейшем возможно попасть и на заграничные гастроли и даже заключить контракт на работу на границу, что безусловно

облегчало путь для творческой реализации и построения карьеры и конечно же для поисков танцевальных талантов.

Что же такое балетные сезоны, позволившие артистам балета порадовать зрителя своей игрой? Это уникальный культурный, просветительский и коммерческий проект, позволяющий театральной публике познакомиться поближе с театральными труппами, репертуарами и постановками из российских регионов и других стран. На протяжении почти двух десятков лет длится этот удивительный проект, многие коллективы удостоили своим приездом одну из театральных столиц мира Москву. Для коллективов и танцовщиков это редкая возможность заявить о себе и расширить круг своих поклонников. Для публики же это может быть единственный случай увидеть работу малоизвестных театральных коллективов.

Эта балетная постановка отличается своей крепкой добротностью и хорошим профессионализмом. Все выдержано в рамках классической традиции, соответствует времени и духу. Довольно скромные, но органичные декорации не отвлекают внимания от блестящей актерской игры и высокопрофессиональной режиссёрской задумки. Почти все партии выполнены безукоризненно. Замечательно получилась девушка-лебедь. Исполнительница удивительно технична и изящна, тонко смогла передать образ ранимой и нежной девушки. Хочется, что отметить что у самых известных балерин 20 века зачарованная принцесса-лебедь выходило совершенно по-особому: у кого-то это сильная личность с мечущуюся душой, у кого-то удивительным образом лиричная героиня в беде, у кого-то вовсе беззащитная и слабая барышня. Также нельзя не отметить продуманные мужские образы, являющиеся не просто дополнением к женским, но абсолютно и совершенно логичными и самостоятельными действующими лицами. Цветовая гамма этого спектакля также представляет интерес. Преимущественно все в рамках канона: танец лебедей исполняется в удивительно легких и воздушных пачках белоснежного цвета, главный антагонист и злодей в черном бархате, черные лебеди в черных тяжеловесных пачках. Через выразительные средства идет характеристика персонажа, облегчающая зрителю процесс узнавания и эмоционального сопереживания. Спектакль представляет цельное и гармоничное театральное действие, доказывая суждение о достойном продолжении классической балетной традиции в регионах России.