

RU

Жизнь и творческое наследие Рудольфа Нуреева: «эффект присутствия» продолжается

Вильданова О. Г.

Аннотация. Данное эссе посвящено описанию жизненного пути и творческого наследия выдающегося артиста балета и балетмейстера XX века Рудольфа Нуреева и написано в связи с 85-летием со дня его рождения. В работе последовательно раскрываются основные этапы жизни и творческой деятельности Нуреева, при этом особое внимание уделяется описанию периода его обучения в Ленинградском хореографическом училище, где значительное влияние на становление Нуреева-танцовщика оказал А. И. Пушкин, известный балетный педагог. В заключение автор подводит итог, отмечая, что вклад выдающегося деятеля в развитие танцевального искусства остаётся актуальным на сегодняшний день: в Казани и Уфе проводятся различные фестивали, посвящённые его памяти, в том числе международный фестиваль «Малый Нуреевский», пишутся многочисленные статьи, книги, ставятся спектакли о жизни и творчестве танцовщика, приобретшего статус легенды XX века.

EN

Life and creative heritage of Rudolf Nureyev: The “presence effect” continues

Vil'danova O. G.

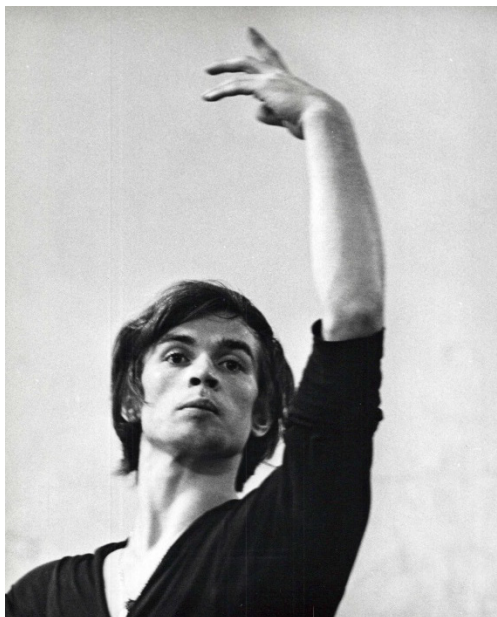
Abstract. The essay describes the life and creative heritage of the outstanding ballet dancer and choreographer of the XX century Rudolf Nureyev and was written in connection with the 85th anniversary of his birth. The work consistently sheds light on the main stages of Nureyev's life and creative activity, paying special attention to the period of his studies at the Leningrad Choreographic School, where A. I. Pushkin, a well-known ballet teacher, had a significant influence on the formation of Nureyev as a dancer. In conclusion, the author sums up, noting that the contribution of the outstanding figure to the development of dance art remains relevant today: various festivals dedicated to his memory are held in Kazan and Ufa, including the international festival “Small Nureyev”, numerous articles, books are written, performances are staged that are concerned with the life and work of the dancer who acquired the status of a legend of the XX century.

В 2023 году известному всему миру танцовщику исполнилось бы 85 лет. Он умер в православный сочельник 6 января 1993 года. 30 лет прошло со дня его смерти, но его жизнь продолжается в новых постановках балетных спектаклей, посвящённых его творчеству фильмам, книгах и статьях, в многочисленных фотовыставках по всему миру (Фотография 1).

Жизнь Рудольфа Нуреева, богатая и наполненная любимой работой, пролетела ярко и стремительно. Само рождение будущего танцовщика было неординарно: он родился в поезде, направлявшемся во Владивосток, недалеко от Иркутска. Факт своего рождения Нуреев считал пророческим: «...мне кажется очень символичным, что я родился в дороге между станциями, – пишет он в своей автобиографии, – это придаёт мне чувство, что сама судьба предопределила мне быть космополитом» (с. 13). Знаменательным стал и случай, когда маленький Рудольф на один билет вместе с матерью и тремя сестрами попадает на премьеру балета «Журавлиная песнь», определивший его дальнейшие стремления. Замечательным было и то, что вдали от Москвы и Ленинграда – в Уфе – оказались выпускницы прославленной Петербургской балетной школы: Мария Ивановна Удальцова и Елена Александровна Войтович, из рук которых юный Нуреев получил первые уроки будущей профессии.

Судьба благоволит к тем, кто стремится к поставленной цели. Все, кто когда-либо встречались с Рудольфом, восхищались его неутомимым трудолюбием. И события в жизни Нуреева складывались так, как и мечтал будущий выдающийся танцовщик. Из студии при театре Рудольфа взяли в балетную труппу Башкирского театра оперы и балета для исполнения небольших ролей. В 1955 году в Москве проходила Декада башкирской литературы и искусства, где Башкирский театр оперы и балета показывал в Большом театре балет «Журавлиную

песнь», в котором Рудольф исполнил небольшую роль. И снова этот балет оказался весьма значимым в жизни юного Нуреева: его приглашают в Московское хореографическое училище. Но, как пишет Нуреев в своей автобиографии, в те годы в училище не было интерната. К тому же, с детства он мечтал учиться только в Ленинградском хореографическом училище, как и первые педагоги Рудольфа А. И. Удальцова и Е. А. Войтович.

Фотография 1. Рудольф Нуреев

В августе 1955 года Нуреев самостоятельно едет в Ленинград с целью поступить в прославленную балетную школу. Остановившись у дочери гостившей в Ленинграде Удальцовой, он знакомится с городом, восхитившим его с первых дней, и готовится к просмотру.

Экзаменовала Рудольфа выдающийся педагог, прекрасный знаток методики преподавания классического танца Вера Сергеевна Костровицкая (1981), автор книги «100 уроков классического танца». После экзамена, как пишет Нуреев в автобиографии, «она медленно подошла ко мне и сказала перед всем классом: “Молодой человек, вы будете или блестящим танцовщиком, или неудачником”. Немного помолчав, она добавила категорически: “Вернее всего неудачником!”. Я понял, что означают эти слова: я должен буду работать, как сумасшедший» (с. 50) (здесь и далее – цитаты из рукописи автобиографии: Нуриев Р. Х. Автобиография: рукопись / передана из частного архива по соглашению сестры Р. Х. Нуриева – Р. Х. Евграфовой). Неустанно, неумоимо работать над собой – стало лозунгом всей творческой жизни Нуреева.

Нелегко складывалось начало обучения в прославленном училище, не сложилось понимание ученика Нуреева с первым учителем по классическому танцу и директором Валентином Ивановичем Шелковым. И снова удача – несмотря на неприязнь, Шелков согласился на переход Нуреева к другому педагогу Александру Ивановичу Пушкину, воспитавшему целый ряд блестящих танцовщиков. Именно он, великий профессионал, тихий и интеллигентный Александр Иванович, был для Рудольфа той путеводной звездой, что дала ему возможность стать гением танца.

Окончивший театральное училище в классе замечательного педагога Владимира Ивановича Пономарёва, Пушкин, самоотверженно преданный своему искусству, сначала танцовщик, затем педагог, многое перенял у своего учителя. Как пишет ученик Пушкина Г. Г. Альберт, «от Пономарёва Пушкин воспринял многое в манере ведения урока. Воспринял умение создавать творческое рабочее настроение. Может быть, вследствие сыновней верности творческим заветам Пономарёва было что-то общее, неуловимо похожее между учителем и учеником. И чем больше лет проходило со времени их общей встречи, тем больше родственных черт обнаруживалось у этих двух прекрасных людей» (2013, с. 75). Пушкин умел добиться от учеников максимальной отдачи не напористостью и окриком, а неизменной деликатностью и мягкостью, что создавало атмосферу доброжелательности и состязательного воодушевления. «Сам вдохновляясь во время урока, он увлекал нас за собой», – вспоминал один из последних учеников Пушкина, солист Мариинского театра Николай Ковмир (Цит. по: Альберт, 2013, с. 71). Профессиональный уровень урока Пушкина был чрезвычайно высок. Грамотное исполнение движений классического танца для его воспитанников было естественным, однако новым ученикам, приехавшим из разных городов и стран мира, многое на уроке казалось очень сложным.

Пришедший в класс Пушкина юный Нуреев существенно отличался от прекрасно выученных учеников мастера, и первые занятия педагог не обращал внимания на нового ученика, давая ему возможность освоиться. Александр Иванович, как и Пономарёв, чутко относился к ученикам, оберегая их легкоранимые души.

Как выразился канадский танцовщик Дэвид Холмс о методике своего ленинградского педагога Пушкина, особенностями его отношения к ученикам были «способность к терпению. Мягкий подход и путь одобрения» (Цит. по: Альберт, 2013, с. 76).

Этот точно охарактеризованный стиль педагогики Пушкина – «путь ободрения» – и позволил найти понимание между замечательным педагогом и одарённым, но вспыльчивым учеником Нуреевым. Классический танец – основа, фундамент балетного искусства. На уроке классического танца ученики познают и осваивают главные правила – азы сценического танца. «Правовёрный выпускник академического балетного училища Александр Пушкин поклонялся лишь ему (классическому танцу. – О. В.) одному» (Альберт, 2013, с. 14). Верный хранитель традиций педагог Пушкин неустанно занимался поиском. Поиском необходимых комбинаций движений для своих учеников, стремясь к становлению и техники, и танцевальности. Как пишет о любимом учителе Геннадий Альберт, «урок развивает и поддерживает техническую, физическую, наконец, артистическую форму танцовщиков. Умение соединять эти три стороны отличает истинный талант педагога. Пушкин в совершенстве владел всеми тремя сторонами педагогического искусства. Они органично переплетались в его методике построения, ведения урока» (2013, с. 94).

К Нурееву Пушкин относился особенно, он чувствовал талант ученика и давал ему свободу, считая необходимым для ученика остаться в училище ещё один год. Три года Рудольф провёл в классе Александра Ивановича. И результаты совместной работы были ошеломляющими (Фотография 2).

Фотография 2. Рудольф Нуреев и А. И. Пушкин, 1959 г.

В последний год учебы в апреле 1958 года Нуреев становится участником смотра хореографических училищ в Москве, на котором его успешные выступления вызывают первые бурные отзывы. Для выступления Нуреев с Пушкиным подготовили совершенно различные по характеру и стилю *pas de deux* из балетов «Корсар» А. Адана и «Эсмеральда» Ц. Пуни и вариацию Армена из балета А. Хачатуряна. Эти три номера, требующие высокой техники и эмоциональной насыщенности, покорили публику. Фрагменты этих балетов требовали умения передать образы героев романтического, героико-поэтического и героического национального плана. Уже здесь в Москве в первых своих выступлениях Нуреев сумел показать разницу характеров исполняемых партий в одном концерте, доказав свою исключительность вхождения в образ. Это полное искреннее воплощение в образы своих героев стало залогом его блестящих успехов в дальнейшем, вызвало восхищение и профессионалов, и неискушённой публики.

Как вспоминает сам Нуреев, «учителя и лучшие ученики приходили ко мне после моего выступления, чтобы поздравить меня. Васильев, лучший молодой танцовщик Большого театра, сказал мне со всей искренностью: «Рудольф, ты поразил и пленил нас!»» (с. 67-68).

В 2015 году выдающийся танцовщик, народный артист СССР Владимир Викторович Васильев был председателем на государственных экзаменах Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева. На встрече с педагогами и учениками колледжа Владимир Викторович рассказывал о Нурееве:

«Мы в один год оканчивали хореографическое училище: я – в Москве, а он – в Ленинграде. С Рудиком увиделись в 1958 году на смотре балетных школ. Его головокружительные прыжки и вращения, мощные каскады сложных движений поражали. Если к этому добавить темперамент, то впечатление он производил потрясающее, – рассказал ребятам Владимир Викторович. – Самое значительное, что сделал ваш земляк, – он разнес по всему миру славу русского искусства. Благодаря ему во многих странах заговорили языком классического танца. Он – ваше достояние, и об этом необходимо помнить» (Запись встречи В. В. Васильева с воспитанниками Башкирского хореографического колледжа имени Р. Нуреева 25 апреля 2015 г.) (Цит. по: Янова, 2015).

Среди других конкурсантов были молодые таланты, в будущем – звёзды балета – выдающиеся танцовщики: Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Юрий Соловьёв и Наталья Макарова.

Но у Нуреева «необычайная свобода ошеломила московских зрителей» (Кавана, 2019).

Партнершей Рудольфа была Алла Сизова. Во второй вечер они произвели сенсацию своим *pas de deux* из «Корсара» (которое им пришлось исполнять на бис). Бледная, собранная Сизова – олицетворение прозрачности и ясности, свойственных Кировскому балету, – идеально оттеняла страстного, пылкого Нуреева. Как можно видеть из видеозаписей выступления, техника и пластика у Рудольфа в то время были еще «сырыми». «Он ломает привычные формы», – писали о нем тогда. Он действительно слишком размахивал руками и ногами, высоко поднимал плечи, но те, кто видел его собственными глазами, уверяют, что камера не уловила его мощи на сцене, камера не способна была передать того дикого удовольствия, какое давал ему танец», –

пишет Джули Кавана (2019). Блестящее выступление Нуреева с Аллой Сизовой становится его первым большим успехом – Нуреева приглашают в качестве солиста в Большой театр и Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Но танцовщик надеется на приглашение в Театр им. Кирова, и, кроме этого, необходимо было окончить обучение (Фотографии 3-4).

Фотография 3. Рудольф Нуреев и Алла Сизова на репетиции.
Ленинград, 1958 г.

Фотография 4. Рудольф Нуреев и Алла Сизова

19 июня 1958 года на сцене Кировского театра состоялся выпускной концерт, и вновь Нуреев покорила публику своим выступлением. Как правило сдержанная в своих отзывах, Галина Пальшина писала: «Потрясающее впечатление! Первый прыжок в “Корсаре” сильный и мягкий. Вариация Армена с факелами [“Таянэ” Хачатуряна] с яростными, вертикальными поворотами. Наверное, завтра Нуреев проснется знаменитым и весь город будет знать его имя» (Цит. по: Кавана, 2019). Вскоре после выпускного Нуреев получил официальное приглашение в Театр им. Кирова, в котором ему предлагали место артиста кордебалета с заработной платой 1800 рублей в месяц. В Большом же театре Нуреева ждали на должность солиста. Молодой амбициозный танцовщик столкнулся с проблемой – он мечтал о Кировской сцене, мечтал танцевать в бывшем императорском театре, работать в так полюбившемся ему городе Ленинграде. Но здесь его приглашали в кордебалет.

Как пишет Нуреев в своей автобиографии, проблема разрешилась ведущей балериной Кировского театра Натальей Михайловной Дудинской, которая приглашает Нуреева в качестве своего партнёра в балете А. Крейна «Лауренсия» (с. 70). Однако опытный и проницательный педагог – Александр Иванович Пушкин – задолго до выпускного концерта пригласил Дудинскую на репетицию Нуреева и Сизовой *pas de deux* Дианы и Актеона, которое Наталья Михайловна в своё время танцевала с Вахтангом Чабукиани. Балерине понравился талантливый ученик, и она следила за его успехами. Узнав о приглашении Нуреева в Большой театр, Дудинская развеяла его сомнения. Думается, что в этом приглашении значительную роль сыграл педагог Пушкин.

В театре у Нуреева сразу начинается подготовка главной партии Фрондосо в балете «Лауренсия». И снова репетиции ведёт педагог Пушкин. Уже через два месяца Нуреев дебютирует с огромным успехом. «Рудик пришёл в Кировский театр в 1958 году. И через два месяца он уже танцевал ведущую партию – Фрондосо – в балете “Лауренсия”. Вывела его на сцену Наталия Михайловна Дудинская. Это трудно представить. Великая балерина, у которой в этом спектакле был постоянный партнёр – Борис Яковлевич Брегвадзе, увидела юного танцовщика и не побоялась взять в партнёры (Фотография 5).

Дудинская всегда имела колоссальный успех. В “Лауренсии” успех Рудика оказался не меньший. Это был танец двух звёзд! Не чувствовалось разницы ни в возрасте (Наталия Дудинская была старше Рудольфа Нуреева на 26 лет!)» – рассказывает подруга Нуреева Тамара Закржевская (Запись встречи Т. И. Закржевской в Башкирском хореографическом колледже имени Р. Нуреева, посвящённой 80-летию со дня рождения Р. Нуреева 17.03. 2018 года) (Цит. по: Желтов, 2018).

В это время Нуреев переселяется в семью своего учителя на ул. 3. Росси. У Пушкиных не было своих детей, супруга Пушкина – Ксения Иосифовна Юргенсон – постоянно принимала участие в воспитании учеников мужа. Нуреева она приняла очень тепло, активно взявшись за его образование: водила в музеи, в филармонию, знакомила с известными деятелями науки и культуры. «Здесь, дома у Пушкиных, Рудольф обрел не только санкт-петербургские традиции, но и домашнюю обстановку, и балетный университет – все в одном» (Кавана, 2019).

За три года работы в Кировском театре Нуреев выступил всего в 30 спектаклях. В те годы в театре танцевали прекрасные танцовщики: великолепный Юрий Соловьёв, Борис Брегвадзе, Александр Грибов, Олег Соколов, Вячеслав Кузнецов – и Рудольфу приходилось дожидаться своего спектакля. Кроме Дудинской, в Кировском театре его партнёрами были примы-балерины Ирина Колпакова («Жизель»), Алла Шелест

(«Жизель» и «Лауренсия»), Ольга Моисеева («Баядерка») и Нинель Кургапкина («Гаянэ», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дон-Кихот»), с которой Нуреев много танцевал и особенно подружился во время 40-дневного гастрольного турне по Германии (в конце 1992 года, уже очень больной, он пригласил Н. Кургапкину и Ю. Григоровича на премьеру «Баядерки» – своей последней постановки в Гранд-Опера).

В 1961 году Нуреев остаётся на Западе. Он ездит по всему миру, давая по 300 спектаклей в год, пленяет своим танцем миллионы людей и становится всемирно известным танцовщиком.

Лишь в конце 80-х годов Нуреев приезжает в Россию. В 1987 году ему разрешили въезд в страну на 72 часа для свидания с умирающей матерью в г. Уфе (Фотография 6).

Фотография 5. *Рудольф Нуреев и Наталья Дудинская, 1958 г.*

Фотография 6. *Рудольф Нуреев в Уфе, 1987 г.*

Наконец, через 28 лет, в 1989 году, когда рухнул железный занавес, Нуреев приезжает в Ленинград – любимый город своей юности. Прославленный во всём мире танцовщик в последний раз выходит на сцену Театра им. Кирова, где начиналась его блестящая карьера. Танцует в балете «Сильфида» с молодой балериной Жанной Аюповой, он как бы прощается с прекрасным городом и лучшей, по его словам, сценой мира (Фотография 7).

Фотография 7. *Рудольф Нуреев и Жанна Аюпова. Ленинград, 1989 г.*

В театре с великим танцовщиком сумел встретиться директор Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, который приглашает Нуреева в Казань в качестве дирижёра. И в 1992 году Нуреев едет в Казань – в марте 1992 года он ведёт репетиции с оркестром, а в мае на фестивале дирижирует балетом «Щелкунчик» с Надеждой Павловой, исполняющей главную партию. После спектакля маэстро даёт согласие на предложение директора театра назвать его именем фестиваль классического балета, существующий в Татарском театре с 1987 года.

После смерти о Нурееве заговорили и в России. Начали появляться многочисленные статьи, книги, спектакли, посвящённые жизни и творчеству танцовщика, ставшего легендой XX века.

Среди многочисленных статей, посвящённых Нурееву, о нём как нельзя лучше в 2002 году написала уфимская журналистка Юлия Болгарова: «Завтра Рудольфу Нурееву исполнилось бы 64 года. Но кажется, его жизнь продолжается. Такая же неистовая, яркая, щедрая...» (2002).

Жизнь танцовщика продолжается в фестивалях в Казани и Уфе, где начиная с 1993 года проходит фестиваль балета памяти Рудольфа Нуреева. Здесь, в Башкирском театре, создан музей Нуреева, включающий уникальные экспонаты.

Башкирское хореографическое училище – единственная в мире балетная школа с 1998 года носит имя Нуреева. В 2018 году в Казани появился прекрасный памятник работы Зураба Церетели.

Сегодня «эффект присутствия» Рудольфа Нуреева продолжается и в рамках самого молодого международного фестиваля «Малый Нуреевский», учреждённого для юных танцовщиков Башкирским хореографическим училищем им. Р. Нуреева в 2013 году. Раз в два года в Уфу, город, где вырос будущий гений танца, где прошли его детство и юность, съезжаются лучшие ученики хореографических училищ и академий России и других стран. Здесь в здании хореографического училища (ныне колледжа), бывшей школе № 2, где учился Рудольф Нуреев, юные таланты соревнуются в своих профессиональных достижениях. «Малый Нуреевский» фестиваль, насыщенный энергией молодости, – это праздник в честь искусства балета, прекрасного искусства, единственно которому служил и поклонялся Рудольф Нуреев.

Источники | References

1. Альберт Г. Г. Александр Пушкин. Школа классического танца: уч. пос. Изд-е 2-е, стер. СПб.: Лань; Планета музыки, 2013.
2. Болгарова Ю. «Эффект присутствия» // Вечерняя Уфа. 2002. 16 марта.
3. Желтов В. «Никогда Нуреев не был Нуриевым!» Совместно с Тамарой Закржевской // Совершенно секретно. 21.11.2018. URL: <https://www.sovsekretno.ru/articles/obshchestvo/nikогда-nureev-ne-byt-nurievym-/>
4. Кавана Дж. Рудольф Нуреев. Жизнь. 2019. URL: <https://litmir.club/bd/?b=650694>
5. Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс): уч.-метод. пос. Изд-е 2-е, доп. Л.: Искусство, 1981.
6. Янова С. Школа Нуреева // Уфа. 2015. № 07 (164). URL: <https://www.journal-ufa.ru/index.php?id=3895&num=164>

Информация об авторах | Author information

RU Вильданова Олия Галеевна¹, к. иск., доц.
¹ Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова;
 Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева, г. Уфа

EN Vil'danova Oliya Galeevna¹, PhD
¹ Zagir Ismagilov Ufa State Institute of Arts;
 Bashkir Choreographic College named after Rudolf Nureyev, Ufa

¹ olia.balet@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 05.04.2023; опубликовано (published): 14.07.2023.

Ключевые слова (keywords): Рудольф Нуреев; артист балета; творческое наследие; балетное искусство; вклад в развитие танцевального искусства; Rudolf Nureyev; ballet dancer; creative heritage; ballet art; contribution to the development of dance art.