

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева

Санкт-Петербург – международный центр балетного искусства

Статья посвящена традициям и новым формам международных хореографических связей Санкт-Петербурга. Авторы рассматривают вклад петербургских артистов в балетное искусство, а также современные конкурсы, фестивали в области хореографии, их роль в межкультурном взаимодействии и формировании современного образа нашего города в мире.

Ключевые слова: Санкт-Петербургский балет, международные фестивали и конкурсы, международные культурные связи

Natalja M. Bogolubova, Julia V. Nikolaeva

Saint-Petersburg as an international center of ballet art

The article is dedicated to the traditions and the new forms of international relations dance in Saint-Petersburg. The authors analyze the contribution of Petersburg artists in ballet art and also in different competitions and dance festivals.

Keywords: Saint-Petersburg ballet, international festivals and competitions, international cultural relations

В сокровищницу общечеловеческих «наследственных богатств» культуры, по выражению Н. Н. Страхова¹, Россией был внесен существенный вклад. Среди даров русской культуры человечеству существенная роль принадлежит наследию русской школы балета.

Россия ныне является одной из немногих стран, где бережно сохраняются и развиваются традиции танцевальной классики, явившиеся плодом более чем двухсотлетней истории освоения и эволюции европейского опыта на ниве русской культуры. Результатом культурного взаимодействия России и ряда стран Западной Европы, в первую очередь Франции и Италии, и стало становление уникальной академической школы балета, получившей признание во всем мире.

В становлении отечественного и мирового балетного искусства особая роль принадлежит Санкт-Петербургу. На протяжении почти двух столетий в Петербурге складывалось балетное образование, формировались его традиции, во многом сохраняющие свое исключительное значение в развитии мировой культуры танца и сейчас. Старейшая в России петербургская балетная школа является национальной культурной ценностью, зримым символом высших достижений хореографического искусства. Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой была основана в 1738 г. французским танцмейстером Жаном-Батистом Ланде и дала миру плеяду блистательных имен: А. И. Истомина, М. Ф. Кшесинская, М. М. Фокин, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, Дж. Баланчин, В. М. Чабукиани, Г. С. Уланова, Н. М. Дудинская, Ю. Н. Григорович,

Р. Х. Нуреев, М. Н. Барышников, У. В. Лопаткина и многие другие.

Сегодня важнейшей формой международного взаимодействия в области балетного искусства стали международные фестивали и конкурсы, во время которых происходит не только культурный обмен, но и демонстрируются новые достижения в стиле и технике танца, складывается международная оценочная система, формируются новые традиции. Международные фестивали – это уникальная форма артистического обмена, демонстрации лучших достижений национальных культур, государственного престижа, а также возможность формирования новой «планетарной» культуры третьего тысячелетия².

В Санкт-Петербурге в настоящее время проходит множество международных фестивалей и конкурсов, которые стали важной формой международной культурной интеграции и позволяют нашему городу занять достойное место среди мировых центров балетного искусства, а также в числе международных культурных центров.

Пожалуй, наибольшей известностью в мире пользуется международный фестиваль балета «Dance Open». Это один из крупнейших мировых фестивалей, объединяющий специалистов и поклонников классического танца. Британская газета «The Independent» отметила его в десятке лучших европейских фестивалей весны 2011 г.³

Главная цель проекта – сохранение культурного наследия России, коим является российская балетная школа, передающаяся от поколения к поколению прославленных артистов.

Фестиваль был основан в 2001 г. выпускниками Академии русского балета им. А. Я. Вага-

Санкт-Петербург – международный центр балетного искусства

новой Екатериной Галановой и Василием Медведевым. «Dance Open» проходит ежегодно в марте-апреле в Санкт-Петербурге⁴. В 2010 г. под эгидой фестиваля была учреждена Международная балетная премия «Dance Open», цель которой – отмечать наивысшие достижения современных артистов балета.

Кульминацией фестиваля без преувеличения можно назвать грандиозный гала-концерт с участием ведущих танцовщиков страны и мира: обычно он включает отрывки из всемирно известных балетов, таких как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спартак», «Эсмеральда», «Баядерка» и др., а также небольшое количество номеров современной хореографии. Традиционно на гала-концерте выступают звезды отечественного балета Ульяна Лопаткина, Владимир Малахов, Николай Цискаридзе, Денис и Анастасия Матвиенко, а также солисты всемирно известных балетных трупп Hamburg Ballet, Paris Opera Ballet, Stuttgart Ballet, English National Ballet, New York City Ballet, National Ballet of Spain.

Помимо гала-концерта организаторы фестиваля устраивают культурные многочисленные мероприятия. Например, проект «Балетные легенды», включающий серию юбилейных вечеров, посвящен выдающимся танцовщикам XX в.⁵ В 2010 г. он был приурочен к юбилейным датам плейды прославленных русских танцовщиков Галины Улановой, Татьяны Вечесловой, Константина Сергеева, Вахтанга Чабукиани.

В рамках работы фестиваля проходят научно-практические конференции, посвященные развитию современного балета, организуется серия мастер-классов, в том числе и для детей из разных стран. Культурная программа фестиваля также включает выставки фотографий из личных архивов выдающихся российских танцовщиков, показы документальных фильмов. Например, в 2011 г. зрителям и участникам фестиваля был показан фильм «Ballets Russes», посвященный развитию отечественного балета. Участники фестиваля имеют возможность познакомиться с Санкт-Петербургом: для них организуются специальные экскурсии, они также могут посетить все концерты фестиваля.

Фестиваль «Dance Open» – это значительное культурное событие в жизни Санкт-Петербурга. Фестиваль позволяет узнать новые имена восходящих звезд балета, познакомиться с современными тенденциями классического танца, увидеть творчество ведущих исполнителей и хореографов из разных стран, которые традиционно приезжают для участия в этом престижном фестивале. Фестиваль «Dance Open» можно рассматривать и как эффективную форму культурного обмена, расширения межкультурных

связей, которые способствуют укреплению авторитета нашего города как мировой культурной столицы, позиционируют его как крупный центр танцевального искусства.

Помимо фестиваля «Dance Open», в Петербурге проводятся и другие международные фестивали в области балета. Не меньшей известностью пользуется международный фестиваль балета «Мариинский», который проходит в городе на Неве начиная с 2001 г. по инициативе Валерия Гергиева. Главная стратегия фестиваля – привлечение звезд мирового балета в культурную столицу России. В фестивале неизменно принимают участие звезды Мариинского театра – Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Екатерина Кондаурова, Алина Сомова, Виктория Терешкина, Игорь Зеленский, Леонид Сарафанов, Андриан Фадеев, Владимир Шкляров⁶. Кроме российских танцовщиков, за годы проведения фестиваля в нем ежегодно принимали участие многие всемирно известные зарубежные артисты: Орели Дюпон (Парижская национальная опера, Франция), Роберто Болле (Ла Скала, Италия), Мария Ковроски (New York City Ballet, США) Манюэль Легри, Алина Кожокару (Royal Ballet, Великобритания).

По традиции каждый фестиваль открывается балетной премьерой сезона, а завершается гала-концертом с участием мировых звезд балета. В 2011 г. юбилейный X фестиваль открылся премьерой балета «Анна Каренина» Родиона Щедрина. Этот балет впервые поставил Алексей Ратманский в Копенгагене, затем в Варшаве, Хельсинки, теперь в Петербурге.

Фестиваль «Мариинский» – одно из самых значительных событий балетного сезона, привлекающее в Санкт-Петербург балетоманов со всего мира. Он обладает высокой степенью привлекательности за счет своего творческого потенциала, зрелищности, большого количества известных всему миру имен. Фестиваль «Мариинский» обогащает культурное пространство не только города, но и всей России. Проходя в период белых ночей, он собирает множество зрителей, приезжающих в наш город в качестве туристов. Фестивали «Open Dance» и «Мариинский» по праву можно назвать визитной карточкой Санкт-Петербурга, его уникальным брендом, отражающим связь времен и лучшие достижения нашего города в танцевальном, музыкальном, исполнительском искусстве, накопленные за несколько веков.

Фестивали, являясь важным посредником в культурном обмене, предоставляют зрителям и участникам возможность открытого диалога для разрешения общих проблем, обмена опытом с отечественными и зарубежными мастера-

ми через участие в конференциях, семинарах, тренингах, мастер-классах. Поэтому проведение международных фестивалей играет большую роль в международном культурном сотрудничестве Санкт-Петербурга, подтверждая его статус одного из ведущих мировых центров балетного искусства.

Наряду с фестивалями одной из наиболее распространенных форм международных творческих и культурных связей, их неотъемлемой частью являются международные конкурсы. Музыка и танец, как и многие аспекты культуры, не могут существовать в ограниченном пространстве какого-либо социума, народа или государства. Выдающиеся исполнители, танцоры редко сидят на одном месте, путешествуя по всему миру с гастрольями, активно общаясь друг с другом в рамках различных конкурсных проектов, фестивалей и совместных выступлений. Для артистов особенно важно мировое признание, важно заработать имя не только в своей стране, но и на мировом уровне.

Международные конкурсы играют существенную роль и в международном культурном обмене. Они расширяют возможности для контактов на государственном и негосударственном уровне, способствуют формированию позитивного имиджа страны, обогащают национальную культуру.

Международные конкурсы в области балетного искусства зародились относительно недавно. Первый такой конкурс прошел в болгарском городе Варна в 1964 г. (Varna International Ballet Competition)⁷. Примечательно, что идея проведения Варненского конкурса принадлежит Стефану Йорданову, выпускнику балетмейстерского отделения ГИТИСа в Ленинграде, которое он окончил в 1960 г. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что идея проведения международных конкурсов артистов балета зародилась в стенах Ленинградского государственного института театрального искусства им. А. Луначарского и оттуда распространилась по всему миру.

Первый конкурс в Варне был проведен при поддержке и непосредственном участии Советского государства. Затем для работы в жюри в Болгарию направлялись крупнейшие мастера советского балета из Кировского и Большого театров. Председателем международного жюри первых шести конкурсов в Варне была Г. Уланова⁸.

В нашем городе традиция проведения международных конкурсов балетного искусства зародилась в конце 80-х гг. Начиная с 1988 г. здесь проходит конкурс имени А. Я. Вагановой. В 1995 г. он получил новое имя – Междуна-

родный балетный конкурс «Ваганова-Prix» и вышел за рамки национального соревнования. Конкурс учрежден в честь 250-летнего юбилея «Ея Императорского Величества Танцевальной школы» – первого российского профессионального учебного заведения в области искусства балета, ныне – Академии русского балета имени А. Я. Вагановой⁹.

Учредителем конкурса является Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. О высоком статусе конкурса говорит то, что он проводится под патронажем Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. Первый конкурс состоялся в 1988 г., второй – в 1990 г., третий – в 1995 г. Затем конкурсы устраивались в 1998, 2002, 2006 гг.

Лауреатами конкурса в разные годы были как выдающиеся российские танцовщики: У. Лопаткина, А. Сомова, А. Фадеев, М. Лобухин, В. Шкляр и др., а также зарубежные танцоры: Нанами Терай (Япония), Массимо Гарон (Италия) и др.¹⁰

Этот конкурс относится к числу наиболее известных творческих состязаний международного уровня, а награда конкурса для многих ее обладателей стала путевкой на прославленные сцены ведущих отечественных и зарубежных театров. Конкурс, носящий имя великой русской балерины, хореографа, педагога А. Я. Вагановой, чья жизнь и творчество были тесно связаны с нашим городом, занимает достойное место среди культурных, творческих мероприятий Петербурга. Высокий авторитет конкурса имени А. Я. Вагановой подтверждает постоянно растущее число его участников и тот факт, что многие его лауреаты впоследствии приобрели мировую известность.

Интересным и по-своему уникальным примером международного конкурса балетного искусства может служить конкурс «Майя». Международный балетный конкурс «Майя» проводился в Санкт-Петербурге в 1994–1998 гг. Это единственный в мире «авторский» конкурс, задуманный и построенный в соответствии с художественным видением его основателя и председателя жюри – выдающейся русской балерины Майи Плисецкой.

В августе 1994 г. в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра состоялся I Международный балетный конкурс «Майя», оргкомитет которого возглавил мэр города А. А. Собчак. Майя Плисецкая была председателем жюри и сама формировала его состав. Желая дать вторую сценическую жизнь балетам, созданным для нее Родионом Щедриным,

Плисецкая поставила обязательным условием участия в конкурсе исполнение номера на музыку из этих балетов. Первый конкурс прошел под знаком «Кармен-сюиты», второй, состоявшийся в декабре 1996 г., – под знаком «Анны Карениной», третий, в августе 1998 г., – «Конька-Горбунка». Лауреатами данного конкурса в разное время становились: Бенжамен Пеш (Парижская опера, Франция), Андриан Фадеев, Эгле Шпокайте (Латвия), Анна Поликарпова, Елена Филиппова, Ольга Павлова¹¹.

Новым явлением международной культурной жизни Санкт-Петербурга стало учреждение Международного конкурса юных артистов балета «Молодая Россия Гран-При». Этот конкурс впервые прошел в 2012 г. и был организован театром балета «Хореографические миниатюры» и Школой Балета им. Леонида Якобсона. Важно, что этот конкурс адресован самым юным, начинающим артистам балета и позволяет им раскрыть свой творческий потенциал. О международном статусе конкурса свидетельствует состав участников, которые прибыли не только из разных городов России, но и из Израиля, Белоруссии, Узбекистана, Польши, Германии. В программе конкурса были заявлены, в основном, классические произведения на музыку М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Стравинского и др. В жюри конкурса вошли хореографы и педагоги из России, Эквадора, Израиля, Хорватии. Следует отметить, что победители в качестве приза получают стипендии на обучение в течение года и стажировки в ведущих балетных школах Европы и России. Также победители конкурса «Молодая Россия Гран-при» получают возможность участвовать в финале престижного конкурса международного YAGP (Youth America Grand Prix) в Нью-Йорке¹².

С 2008 г. проводится Гран-при Михайловского театра. Конкурс задуман «для того, чтобы дети любой хореографической школы России знали: они могут выступить на сцене императорского театра вместе с балетными звездами. Быть артистом балета должно стать почетным и престижным»¹³. В ближайшее время планируется придать этому конкурсу международный статус: для этого ведутся переговоры со школой Королевского балета в Лондоне, Парижской оперы и с балетной школой миланского театра «Ла Скала». Но и сейчас уже можно говорить о международном составе участников этого молодого петербургского конкурса, так как для его участников, учеников Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, танцевальные номера ставит испанский хореограф Начо Дуато¹⁴.

Интерес к балетным конкурсам в мире постоянно растет как в среде профессионалов,

так и среди широкой публики. Этим объясняется организация все новых и новых творческих соревнований артистов балета. Появление в Санкт-Петербурге нового международного конкурса в области классического танца для юных участников еще раз подтверждает статус нашего города как мирового центра балета и соответствует современным тенденциям развитию балетного искусства.

Одной из основных задач балетных конкурсов является бережное сохранение классического наследия. И в этом плане петербургские балетные конкурсы обладают бесценным потенциалом, так как в программе каждого из них присутствует «классическое наследие». Продолжая лучшие традиции школы русского балета, условия петербургских конкурсов требуют от исполнителя не только осознанности каждого движения, точности экспозиции и комбинаций, но и одухотворенности, музыкальности и сохранения стиля при создании образа.

Балет, как и любой другой вид театрального искусства, является живым организмом, развивающимся в соответствии с требованиями времени, и каждое новое поколение вносит свои особенности и свои краски в танцевальную ткань спектакля¹⁵. По мнению Н. Левкоевой, конкурсы также «решают задачу сохранения высокого уровня исполнительского мастерства, что гарантируется решением международного жюри, в состав которого в настоящее время входят заслуженные мастера хореографии и лауреаты балетных конкурсов прошлых лет. Конкурсы стимулируют поступательное движение современной хореографии, ставя перед молодыми хореографами задачу поиска новых форм и средств пластической выразительности»¹⁶.

Еще один аспект, иллюстрирующий роль Санкт-Петербурга как международного центра искусства балета, – участие петербургский танцоров, хореографов в зарубежных и международных проектах. Совместные проекты артистов балета существуют во многих странах мира. Они стали неотъемлемой частью мирового хореографического искусства, они способствуют повышению художественного уровня балетных театров, развитию творческого эксперимента и росту новых поколений артистов балета и хореографов.

Диана Вишнева – прима Мариинского театра совместно с американским хореографом, руководителем Гамбургского балета Джоном Ноймайером работала над постановкой балета «Диалог», премьера которого прошла в октябре 2010 г. на сцене Мариинского театра. Наряду с Дианой Вишневой в совместных международных проектах выступает и другая прославленная

российская балерина Ирма Ниорадзе, солистка Мариинского театра. Вместе с Мариинским театром в качестве приглашенной солистки И. Ниорадзе выступала на сценах Большого театра России в Москве, Королевского оперного театра Ковент-Гарден и Альберт-холл в Лондоне, Театро Реал в Мадриде, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Государственной Оперы Венгрии в Будапеште, Муниципального театра оперы и балета в Рио-де-Жанейро, Театра Колон в Буэнос-Айресе, Théâtre Champs-Élysée в Париже. В 2004 г. Ирма Ниорадзе приняла участие в гала-концерте к 100-летию со дня рождения Джорджа Баланчина «Баланчин и его Драгоценности». В этом же году по инициативе Ирмы Ниорадзе в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный концерт в пользу бездомных детей и детей-сирот.

Примы и премьеры петербургского балета исполняют партии в балетах ведущих мировых театрах: «Ла Скала», Венская опера, «Les Etoiles» и др.¹⁷ С 2009 г. главным балетмейстером театра «Ла Скала» в Милане является Махар Вазиев, выпускник Вагановского училища, солист балета Кировского театра, возглавлявший балетную труппу Мариинского театра в 1995–2008 гг. Приглашение возглавить балетную труппу одного из всемирно известных музыкальных театров мира – это признание заслуг не только самого М. Х. Вазиева, но и всей петербургской балетной школы.

Русская балетная школа является не только национальной, но и общемировой культурной ценностью. Участие российских танцоров в совместных проектах существенно расширяет сферу воздействия лучших образцов русской классической хореографии. В обстановке глобальных и все более интенсивных мировых отношений народы мира испытывают потребность дополнить собственные культурные традиции духовными ценностями других народов.

Петербург – город классического искусства. Русский балет начал свое становление в Петербурге, и «русский балет», каким его знает и ценит мировая общественность, был сформирован в этом городе, поэтому характерным признаком «русского балета», его гордостью и сущностью неповторимого балетного стиля русской школы является совершенная академическая форма.

Международные конкурсы и фестивали, проводимые в Санкт-Петербурге, имеют богатую историю и глубокие традиции. Подобные мероприятия не только выявляют лучших исполнителей и делают их искусство доступным широкому зрителю, не только открывают дорогу в жизнь для талантливой молодежи, но активизируют творческую, международную жизнь нашего города, обогащают его культуру, вносят вклад

в формирование общих целей, коллективного международного творчества, обучения.

Именно балет может рассматриваться как основание для новой интеграционной платформы, объединяющей новый имидж города и проекции этого имиджа на национальный и глобальный уровни, так как Санкт-Петербург был и остается международным центром балетного искусства.

Примечания

¹ Стахов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. Киев, 1997. С. 12.

² Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. К вопросу о культурных связях в современной социокультурной ситуации // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. 2011. № 3 (8), сент. С. 183.

³ Dance Open–2011: 10-й междунар. фестиваль балета // Dance Open: междунар. фестиваль балета: сайт / Неком. партнерство «Дансе Оупен фестиваль». СПб., 2011. URL: <http://www.danceopen.com> (дата обращения: 15.09.2012).

⁴ Медведев В. Балетные Оскары // Панорама. 2012. № 17 (978). С. 4.

⁵ Там же.

⁶ Мариинский театр: офиц. сайт. URL: <http://www.mariinsky.ru> (дата обращения: 15.09.2012).

⁷ Левкоева Н. Летопись конкурса в Варне // Балет. 2008. № 5. С. 60.

⁸ Там же. С. 61.

⁹ Левкоева Н. Конкурс – это шанс // Линия: балет в газ. формате. 2001. Сент. С. 16.

¹⁰ Уральская В., Левкоева Н. Мастерская звезд. М.: Балет, 2009. С. 22.

¹¹ Плисецкая М. Если есть мысли – сочинять можно и в собачьей будке: интервью // Культура. 2007. 15 окт.

¹² Итоги первого Международного конкурса юных артистов балета «Молодая Россия Гран-При 2012» // Театр балета XXI в.: Шк. балета им. Л. Якобсона: офиц. сайт. СПб., 2003–2012. URL: <http://www.balletschool.ru> (дата обращения: 15.09.2012).

¹³ Там же.

¹⁴ Конкурс «Гран-при Михайловского театра» станет международным // РИА Новости: сет. изд. 2011. 24 нояб. URL: <http://ria.ru> (дата обращения: 15.09.2012).

¹⁵ Балет нового времени // Театр в дайджестах: сайт. 2012. 19 янв. URL: <http://theatre.dagest.info> (дата обращения: 15.09.2012).

¹⁶ Левкоева Н. Летопись конкурса в Варне // Балет. 2008. № 5. С. 60. См. также: Ее же. Исторические аспекты развития международного конкурсного движения в искусстве хореографии: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 – театральное искусство / Рос. ун-т театр. искусства (ГИТИС). М., 2012.

¹⁷ Мариинский театр: офиц. сайт. URL: <http://www.mariinsky.ru> (дата обращения: 15.09.2012).