

Азербайджанский

балет –

корни и исторический путь

Галина МИКЕЛАДЗЕ

Гамер Алмасзаде.
Опера У.Гаджибекова «Кероглы».

Яркие достижения азербайджанской культуры хорошо видны на примере такого элитарного искусства, как классический балет. В нашей стране он зародился в 20-е годы прошлого века, но своими успехами, бесспорно, обязан национальным корням и традициям, берущим начало в древней истории народа – музыкального, эмоционального, радушного и гостеприимного до глубины души.

Есть нечто судьбоносное в том, что бережно сохраняющиеся образцы фольклорной культуры азербайджанского народа – канонический, исполнявшийся только женщинами танец с его изысканно эротической хореографией, а также темпераментные массовые пляски, без которых не обходится ни одно празднество, вошли в репертуар профессиональных ансамблей и обрели форму современного сценического действия.

Когда в конце XIX века в Баку усилиями прогрессивно настроенных меценатов и поборников отечественной культуры зарождался своеобразный театральный организм, любительские и частные труппы все чаще стали включать зажигательные народные танцы в концертные программы и как вставные номера в спектакли. Очень попу-

лярные, изысканные по пластике, разнообразию и эмоциям движений, они украшали оперные и драматические постановки, а **гастроли мастеров балетной сцены вызывали у бакинской публики живой интерес и к классической хореографии. Этот интерес и привел к созданию танцевальных коллективов, мало-помалу становившихся профессиональными.**

Да и как могло быть иначе, если уже в 1910 году в Баку по примеру европейских столиц был нефтепромышленниками братьями Маиловыми построен Театр оперы и балета с залом на 2000 мест, который неизменно заполняла местная интеллигенция, уже знавшая толк в искусстве благодаря частым гастролерам – всемирно известным вокалистам и инструменталистам, выдающимся мастерам русской хореографической школы!

В театре сложилась балетная труппа, в которой эпизодически работали известные балетмейстеры М.Ф.Моисеев, И.С.Новиков, И.И.Арбатов, В.И.Вирский, осуществлявшие постановки классических спектаклей «Капелья», «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка» и др. Балетная труппа насчитывала тогда около сорока человек – в основном приезжавшие из России на один или несколько сезонов артисты, что, естественно, сказывалось на качестве постановок. Однако **активное участие выдающихся мастеров русской сцены Е.Гельцер, Е.Люком, К.Маклецовой, М.Семеновы, М.Мордкина, Б.Шаврова, В.Семенова и других буквально заразило окружающих, особенно молодежь**, не только желанием все это смотреть, но и самим пробовать себя в роли балерин и танцовщиков.

Вот почему в начале 20-х в Баку появились балетные студии, из которых две наиболее известные предполагали начальное обучение элементам танцевального искусства и привлекали возможностью участвовать в многочисленных спектаклях, сюжетных миниатюрах и представлениях, вселяя в студийцев надежду стать артистами. Многие из занимавшихся в них со временем стали профессионалами. Претерпев немало преобразований, одна из существовавших с 1923 года под опекой органов народного просвещения балетных студий, приглашавшая профессиональных преподавателей и тесно сотрудничавшая с театром оперы и балета, **в 1930 году была преобразована в Бакинское хореографическое училище (БХУ). Оно-то и взяло на себя ответственную миссию по подготовке кадров для труппы**, цель которой не выходила тогда за рамки подражания российскому театру. Однако время брало

Первая азербайджанская балерина Гамер Алмасзаде ведет занятия.

свое: совершенствуясь, балет Азербайджана заявил о себе как о самостоятельной единице культуры, и к 50-м годам стал объектом паломничества бакинцев, помногу раз смотревших полюбившиеся спектакли и с энтузиазмом встречавших премьеры.

Как сейчас помню первое потрясение от театра, когда уже знаменитая Гамер Алмасзаде - трогательная, беззаботная и невесомая в образе юной панночки Марии в «Бахчисарайском фонтане» в следующей сцене, оказавшись пленницей в гареме хана Гирея, представляла драматической актрисой. Ее эмоций сполна хватило на то, чтобы взбудоражить весь зал, а каждому сидящему в нем почувствовать себя пленником зрелища, называемого театр... балетный театр!

Впрочем, Мария – далеко не первая и тем более не единственная блистательная роль Гамер ханум Алмасзаде на бакинской сцене. Встретившись с ней в 50-е годы прошлого века, мы стали лишь преемниками зрителей, давно полюбивших театр и почерпнувших из встреч с его корифеями много-много художественных впечатлений.

Сегодня легендой кажутся рассказы о маленькой девочке Гамер, по примеру соседки, дочери театрального оркестранта Шуры Степановой отправившейся в платную балетную студию с зажатой в кулачке «пятеркой», выданной папой «на спорт»... Из уст в уста передаются факты биографии Гамер ханум, ставшей первой азербайджанской балериной, и это так естественно и достой-

но. Ибо именно ей, буквально ощутившей свою ответственность за данный вид искусства и с энтузиазмом, с упоением сделавший все, чтобы он засверкал на небосклоне духовности, принадлежит главная заслуга формирования азербайджанского балета.

И опять нечто судьбоносное угадывается в том, что, едва закончив Бакинское хореографическое училище, всем сердцем прикипевшая к балету Гамер отправилась в Москву, а через некоторое время – в Ленинградское хореографическое училище, чтобы постигать премудрости выбранной профессии. Благо тогда она уже была замужем за молодым композитором Афрасиябом Бадалбейли, и родители не помешали ей отважиться на такой шаг.

Известно, что занималась Гамер Алмасзаде в классе замечательного педагога Марии Романовой, матери великой Галины Улановой, но как-то никто не заострил до сих пор внимания на том, что в школе с мировыми традициями она ощутила себя человеком, которому дано не просто стать балериной, но перенести на родную ба-

Урок в мужском классе ведет Г.Язвинский 1936-37 гг.

Сцена из балета Б.Асафьева по поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

кинскую сцену царящую там атмосферу благоговейного и в то же время ответственного отношения к классическому танцу, как и творческий дух, без которого не может состояться его величество балет. И она сделала это – сразу и навсегда.

Нет, труд был многолетний, сложный, постепенный, но слово «сразу» произношу не случайно: в Баку Гамер ханум и ее супруг возвратилась с потрясающим замыслом и почти готовым спектаклем – **«Девичьей башне» на музыку Афрасияба Бадалбейли было суждено войти в историю первым национальным балетом, соавтором которого стала первая азербайджанская**

Татьяна Павлова-Амираго на уроке

балерина Гамер Алмасзаде.

Либретто, национальный дух, включение в партитуру партий для народных музыкальных инструментов, как и популярных народных плясок в хореографический рисунок танцевальных партий, – все было согрето сердцем и питалось знаниями талантливого мастера-профессионала, ее окрепшей верой в собственные силы и возможность осуществить самые смелые планы.

Рождение балета «Девичья башня», премьера которого состоялась в Государственном театре оперы и балета в 1940 году, стало поистине судьбоносным прорывом для балетной сцены Азербайджана. А **личностные качества Гамер ханум - добротное образование, общение с хореографической элитой России в годы учебы, участие в процессе создания большого национального полотна и многие другие обстоятельства позволили ей стать на долгие годы руководителем труппы Азербайджанского государственного театра оперы и балета, следовавшей тенденциям мировой хореографической школы.**

Уже к 1940 году Гамер ханум с блеском выступала вместе с партнерами в главных партиях спектаклей, считавшихся вершинами мирового

Гамер Алмасзаде.
Постановка номера
для воспитанниц.

театра, - в «Лебедином озере», «Раймонде», «Красном маке», «Дон-Кихоте» и других балетах. Возглавив же труппу Азербайджанского театра оперы и балета в качестве главного балетмейстера, на долгие 37 лет определила путь развития этого коллектива. В том, что и по сей день он живет активной творческой жизнью, есть, навсегда сохранится все лучшее, что заложено ею.

Из года в год пополнявшаяся выпускниками Бакинского хореографического училища, где Гамерханум одновременно и также увлеченно работала художественным руководителем, труппа театра к 50-м годам имела все возможности настолько расширить репертуар, что одна за другой представлялись премьеры. Постепенно **к традиционным элементам репертуара добавились блистательные «Вальпургиева ночь» и «Половецкие пляски», украсившие оперы «Фауст» Гуно и «Князь Игорь» Бородина. Событиями явились постановки всех трех балетов П.Чайковского – «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица» со множеством сложнейших партий, премией «Арлекинады» Дриго, наконец, имевшего к тому времени столетнюю историю мирового шедевра «Жизель» Адана.**

Одновременно шел процесс профессионального роста танцовщиков - пробовать себя в трудных партиях получали возможность все, кто обладал необходимыми данными. Это создавало творческую обстановку, позволяло самым талантливым расти. И если уж нагрузка на лучших увели-

чивалась, то лишь потому, что уровень исполнительского мастерства «ведущих» спектакли солистов непременно должен был соответствовать мировым стандартам. К примеру, параллельно с Г.Алмасзаде многие спектакли «вели» одаренная балерина, выпускница БХУ Ирина Михайличенко и ставшая впоследствии народной артисткой Советского Союза Лейла Векилова. Завершив образование в Москве, она вихрем ворвалась на сцену, чтобы буквально ошеломить всех виртуозной техникой. Лейла Векилова прославилась как исполнительница всех сложных партий на несколько десятилетий, одновременно готовя все новых балерин и танцовщиков высокого класса уже в стенах БХУ, сменив Гамерханум на посту художественного руководителя этой школы.

Первым азербайджанцем - профессиональным классическим танцовщиком стал в 50-е годы Максуд Мамедов. Уникальные природные данные и трудолюбие позволили ему стать премьером в своей труппе, с успехом выступать за рубежом и в паре со знаменитыми российскими балеринами.

Временем небывалого расцвета азербайджанского балета стали 50-70 годы прошлого века, когда на сцене Баку блистали Г.Алмасзаде, Л.Векилова, И.Михайличенко, Рафига Ахундова, Елена Бутунина, Варвара Рыжова, Виктория Данкевич, Валентина Вигант, Тамилла Мамедова, Рая Исмаилова, Валентина Ленская, Элла Алмазова, Людмила Павлий, Сима Фейзуллаева, Юлана Аликишизаде, Лариса Егорова, Светлана Бурлакова, а также мужчины - Константин Баташов, Юрий Кузнецов, Николай Кузнецов, Максуд Мамедов, Донмаз Гаджиев, Анатолий Урванцев, Михаил Гавриков, Тофик Мамедов, Хайям Калантаров, Владимир Безруков, Карл Рюмин, Сергей Богданов и многие другие.

Тогда благодаря возросшему числу актеров появилась возможность ставить изысканную, трудоемкую классику. Каждый новый спектакль становился праздником для тысяч бакинцев, неизменно заполнявших зал не только в выходные дни, но и в будни. Интерес, поклонение зрителей служили во многом теми побудительными мотивами, которые порождали все более высокую требовательность актеров к себе.

По историческим меркам это было лишь началом расцвета. Балет стал настолько заметным явлением азербайджанской культуры, что к нему обратили взор лучшие композиторы, и **на свет появились свои, азербайджанские балетные произведения, со временем получившие при-**

знание далеко за пределами республики.

Трудно перечислить каскад постановок, нескончаемым потоком хлынувших на азербайджанскую сцену. **Не просто яркие, красивые, но по-философски мудрые, романтически приподнятые «Семь красавиц» и «Тропюю грома» Кара Караева, «Гюльшен» Солтана Гаджибекова, «Легенда о любви» Арифа Меликова...** Как дань моде появились одноактные «Каспийская баллада» Т.Бакиханова, «Тени Кобыстана» и «Калейдоскоп» Ф.Караева, «Лейли и Меджнун» на музыку одноименной симфонической поэмы К.Караева, «Читра» Ниязи, «Насими», «Шур», «Мугам», «Тысяча и одна ночь» Ф.Амирова, «Чернушка» А.Аббасова, «Золотой ключик» Б.Зейдмана, «Вдохновение» Л.Вайнштейна, «Бабек» А.Ализаде...

Одна за другой приходили в 50-80-годы на сцену эти постановки, представлявшие собой калейдоскоп движений, звуков, характеров, мыслей, чувств, приобщавший соотечественников к миру прекрасного, возвышавший, побуждая быть чище, добрее, тоньше.

К середине 60-х годов в нашем балете появились собственные звезды. С приходом на сцену талантливых выпускников училища Чимназ Бабаевой, Тамиллы Ширалиевой, Ольги Мотяковой, Ирины Низаметдиновой, Людмилы Летягиной, Владимира Плетнева, Руфата Зейналова, Рамазана

Арифуллина, Гулама Полатханова, Виталия Ахундова и других труппа получила возможность ставить балеты «Шопениана», «Классическая симфония», «Барышня и хулиган», наконец, «Спартак». В них азербайджанские мастера отлично справлялись с техническими трудностями и актерскими задачами, не уступая зарубежным коллегам.

Подлинным триумфом были отмечены гастроли и отдельные выступления отечественного балета в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Тбилиси, Ташкенте, Горьком, Ростове, Саратове. Азербайджанский балет дважды представлял свои работы во Франции, участвовал в Парижском форуме и удостоен диплома Парижской академии танца.

О том, как наш балет работает сейчас, мы расскажем в следующем номере... ■

The article describes the history of ballet art in Azerbaijan. The author considers even though the Azerbaijani ballet originated and developed under the influence of Russian and European ballet, but traditional dance folklore fed him a lot. Main attention is given to the activity of the first Azerbaijani ballet dancer and Gamer Almas-zade, the founder of national professional ballet. The author also notes the significant works of Azerbaijani ballet, composed by Kara Karayev, Fikret Amirov, Arif Melikov and others, as well as prominent dancers.

