

«ПОЭМА ДВУХ СЕРДЕЦ» – второй восточный балет Арифа Меликова

*Уникальный опыт одновременной постановки
на сценах двух театров*

Азербайджанский композитор Ариф Меликов широко известен прежде всего как автор музыки балета «Легенда о любви», впервые поставленного Юрием Григоровичем в 1961 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С.М.Кирова. Этот спектакль явился подлинным шедевром хореографии XX века и впоследствии был перенесен балетмейстером на многие мировые сцены.

После значительного международного успеха «Легенды о любви» Меликов долгое время не решался приступить к написанию другого балета. Однако композитор еще дважды становился автором музыки к произведению в таком же театральном жанре. Так, музыкальной основой одноактного балета «Двое» послужила симфоническая поэма Арифа Меликова «Метаморфозы». Постановку этого одноактного балета в 1969 году хореограф Олег Виноградов осуществил для творческого вечера ведущей балерины Театра им. Кирова Ирины Колпаковой. Вторым полнометражным, написанным по специальному заказу, балетом композитора стала «Поэма двух сердец», как и «Легенда о любви», восточное по колориту произведение. Его Меликов сочинил в 1981 году для Большого театра Узбекской ССР имени Алишера Навои.

Решение о выборе постановщика на столь ответственный заказ, связанный с юбилейной датой 60-летия образования СССР, принимал сам Меликов. Именно композитор пригласил Игоря Чернышёва, на тот момент руководившего балетной труппой Куйбышевского театра оперы и балета, сочинить хореографию «Поэмы двух сердец». Меликов знал Чернышёва по Театру им. Кирова, где тот, будучи уже сложившимся танцовщиком, проявил себя как талантливый хореограф.

Чернышёв с большим интересом взялся за постановку нового балета. В осуществлении замысла «Поэмы» ему помогли разные источники. Это и текст поэмы «Книга двух сердец» (на её основе Меликов написал либретто балета) поэта, писателя и выдающегося государственного деятеля Узбекистана Шарафа Рашидова, и многие этнографические, исторические и поэтические материалы, предоставленные хореографу для изучения в Ташкенте. Большую роль в понимании и освоении восточной пластики постановщиком сыграли узбекские артисты, чья индивидуальность и национальное своеобразие подсказали Чернышёву немало талантливых хореографических идей.

Только начавшаяся работа Чернышёва над «Поэмой двух сердец» в Ташкенте вызвала интерес у руководства культурой Куйбышева, где была

поддержана идея постановки этого же спектакля в своем городе. В связи с этим солисты Куйбышевского театра оперы и балета были откомандированы в Ташкент для того, чтобы вместе с Чернышёвым отрепетировать партии в новом спектакле. Таким образом, сформировалась постановочная группа, которая должна была практически одновременно выпустить «Поэму двух сердец» на сценах двух крупнейших музыкальных театров СССР. В обоих городах за сочинение музыки (А.Меликов), хореографию (И.Чернышёв) и художественное оформление (С.Ахвердиева) отвечали одни и те же постановщики, а исполнителями стали артисты из театров, где осуществлялась постановка.

Несколько составов исполнителей на главную женскую партию в балете узбекский театр предложил Чернышёву сразу же. Но приметив на классе совсем молодую, талантливую, окончившую Ленинградское хореографическое училище балерину Рано Каримову, Чернышёв практически сразу же отсек другие кандидатуры на роль Комде. Каримова привлекла внимание хореографа не только своими данными (большим шагом, пластичностью тела), но и непохожестью на других, особой лирической индивидуальностью, проникновенной манерой исполнения. Выбрав балерину, Чернышёв уже дал себе определенный заряд на творчество. Каримова во многом вдохновила хореографа и дала ему стимул для сочинения всего спектакля. Партнерами Рано, исполнившими роль юноши-музыканта Модана в узбекском театре, стали Хасан Бозоров и Ашот Геворгян. Роль Карашаха досталась Шавкату Турсуну.

Для Рано Каримовой работа с Чернышёвым стала большим творческим испытанием. Увлеченный хореограф требовал от воспитанной в традициях классического танца балерины выполнения сложнейших акробатических элементов. Здесь уже были необходимы не только выучка и данные, но и способность перестроить себя на несвойственные для балета физические нагрузки. «...Игорь Александрович заставлял меня делать кульбиты, опасные верхние поддержки, из прыжка падать в шпагат и многое другое»,¹ –

вспоминала Каримова. В освоении хореографии Чернышёва была важна и выносливость, поскольку не только репетиции были долгими и с многочисленными повторами, но и сам танцевальный текст продолжительным по времени. Так, одним из запоминающихся моментов балета стал танцевальный монолог Комде, который длился в течение 15 минут! Стиль и манера исполнения Рано Каримовой и других узбекских солистов помогли репетировавшим вместе с ними куйбышевским артистам сосредоточить внимание на особенностях восточной пластики, которую они отчасти копировали и перенимали у своих ташкентских коллег. Общность и единый творческий настрой артистов и постановщиков помогли выпустить премьеру балета почти одновременно в двух отдаленных друг от друга регионах.

В основе «Поэмы двух сердец» лежит древняя восточная легенда о трагической любви индийской танцовщицы Комде и певца-музыканта Модана. Художественное решение данного спектакля во многом определили дуэты главных героев. Именно в дуэтах Чернышёв нашел поэтическое отражение сюжета литературного произведения, именно дуэтные композиции стали не просто центральными хореографическими моментами, а ключевыми и даже кульминационными в развитии действия. Композитор считал, что «Лирические сцены Чернышёва, его дуэты, его трио – это самые высокие образцы хореографического искусства не только в этом, отдельно взятом спектакле, но и во всем мировом балете».²

Первое действие «Поэмы» было разделено Чернышёвым на две картины, в каждой из которых («Портрет Комде», «Портрет Модана») автор представляет своих главных героев. Соответственно, первая картина показывает Комде, с которой придворный художник Карашаха рисует портрет, – это своеобразный пролог Комде. А вторая картина первого действия – пролог Модана, где зрители знакомятся со случайно увидевшим портрет танцовщицы героем и влюбившимся в нее.

В первом акте помимо Комде и Модана появляются и два других действующих лица – это Художник и Карашах, а также придворные и слуги Карашаха, молодые люди на городской площади. Их сценические задачи, по замыслу постановщика, связаны с тем, чтобы составить окружение Модану и Комде, подогреть конфликт истории.

Второе действие балета – путь к развязке любовной истории – состоит тоже из двух картин. Здесь Модан, наконец, попадает во дворец Карашаха, где звуки его тамбура привлекают Комде, и та своим танцем откликается на чувства Модана. Любовный дуэт-встреча скрепляет чувства двух героев. Карашах разлучает Комде с Моданом, изгнав его из страны.

В третьем действии балета три картины, и в каждой из них дуэт. В первой картине – «Мечты Модана» – в дуэте героев ведущая роль отдается Модану. Во второй картине, «Мечтах Комде», героиня предается грёзам, где и встречается в дуэте с возлюбленным. Оба дуэта двух картин символизируют неразлучную любовь Комде и Модана. Третья же картина третьего действия (в балете по счёту седьмая) названа «Вечная любовь». В ней – большое адажио, в котором с наибольшей силой проявляется поэтический дар хореографа. Это адажио исполняется полностью на руках мужского кордебалета, где одна группа артистов балета держит балерину – Комде, а вторая группа держит танцовщика – Модана. Получается, что фигуры героев находятся на некотором расстоянии напротив друг друга. В конце адажио артисты балета соединяют фигуры Комде и Модана не опуская их на пол. Затем герои, за счет вытянутых рук, поднимают на большую высоту, где Модан сам поднимает Комде в поддержке. Таким образом, хореограф выстраивает своеобразную пирамиду любви, используя средства дуэтного классического танца.

Ташкентская премьера «Поэмы двух сердец» состоялась в конце декабря 1982 года с большим успехом. На спектакле присутствовало всё высшее партийное руководство Узбекистана, включая первого секретаря коммунистической партии республики и одновременно автора литературного первоисточника балета Шарафа Рашидова. Были и почетные гости из Москвы. Специально на премьеру из столицы приехал Министр культуры СССР

Петр Нилович Демичев, отметивший высокий уровень спектакля в целом и особенно музыки и хореографии. Потрясенный увиденным танцевальным зрелищем Рашидов отнесся к балету как к своему детищу. Демичев и Рашидов совместно поддержали идею показа балета в Москве, где уже осенью 1983 года состоялась представления «Поэмы двух сердец» на сценах Большого театра и Кремлевского Дворца съездов.

С интересом восприняли премьеру «Поэмы двух сердец» и куйбышевские зрители, открывшие для себя своеобразие балетной драматургии с ярким восточным колоритом. Талантливо и красиво сочиненная балетная легенда о любви «пришлась ко двору» в театре на Волге, в этом была заслуга как постановщиков, так и главных исполнителей: Елены Брижинской (Комде), Наиля Гимадеева (Модана), Карашаха (Владимира Тимофеева).

История «Поэмы двух сердец» Меликова – Чернышёва спустя несколько лет имела свое продолжение. Премьера этого балета состоялась в Анкаре в апреле 1989 года уже с командой артистов и исполнителей турецкого Государственного театра оперы и балета. Идея композитора осуществить постановку спектакля в одной из европейских столиц, к сожалению, так и не смогла реализоваться.

Успешно начавшаяся сценическая жизнь «Поэмы двух сердец», оборвавшись, не стала столь же счастливой и продолжительной, как и жизнь «Легенды о любви» – первого балета Меликова. Тому несколько серьезных причин. Самая весомая из них связана с политикой. Одним из авторов и инициаторов создания балета был Шараф Рашидов, чьи недруги, борющиеся за власть, всячески мешали появлению балета. После смерти руководителя Узбекистана, произошедшей в скором времени после премьеры балета, «Поэму» сняли из репертуара узбекского театра, а некоторые её участники подвергнуты гонениям. Сегодня можно было бы восстановить справедливость и выпустить в свет тираж видеозаписи этого балета, находящейся в Азербайджане. «Поэма двух сердец» заслуживает того, чтобы воскресить память об одном из последних хореографических шедевров ушедшей эпохи советского балета.

Роман ВОЛОДЧЕНКОВ

**Фото из личного архива Рано Каримовой
и Анвара Шамузафарова**

Примечания

1. Интервью с Рано Каримовой и Анваром Шамузафаровым от 19 августа 2011 года, Москва.
2. Интервью с Арифом Меликовым от 4 января 2009 года, Москва – Баку.

Ключевые слова: музыка, композитор, Ариф Меликов, хореография, Игорь Чернышёв, Шараф Рашидов, восточный балет.

Key words: eastern ballet, music, composer, Arif Melikov, choreography, Igor Chernyshev, Sharaf Rashidov.

Краткая аннотация на статью

В статье отражена история создания и сценической жизни балета «Поэма двух сердец», авторами которой стали выдающиеся деятели своего времени: поэт и общественный деятель Узбекистана Шараф Рашидов, композитор Ариф Меликов и хореограф Игорь Чернышёв. Для 1980-х годов премьера «Поэмы двух сердец» стала значительным событием в культурной жизни России и Узбекистана. Постановка балета осуществлена почти одновременно в Ташкенте и Куйбышеве.

Summary of article

The article «Poem of Two Hearts» - the second east ballet Arif Melikov. The unique experience of simultaneous performances on the stages of the two theaters covers the history of creation and life stage the ballet «Poem of Two Hearts», authored by prominent figures of his time: the poet and social activist of Uzbekistan Sharaf Rashidov, composer Arif Melikov and choreographer Igor Chernyshev. For 1980 premiere of «The Poem of Two Hearts» was a significant event in the cultural life of Russia and Uzbekistan. The ballet was performed almost simultaneously in Tashkent and Kuybyshev.

Коротко об авторе

Володченков Роман Геннадиевич, балетовед, балетный критик. Окончил аспирантуру Московской государственной академии хореографии, артист балета театра «Кремлевский балет». E-mail: romul-vol@yandex.ru

About the author

Volodchenkov Roman, ballet critic. He graduated from the graduate school of the Moscow State Academy of Choreography; ballet dancer of the Kremlin Ballet. E-mail: romul-vol@yandex.ru