

Коваленко Е.И.
(Г.Киев, Украина)

Сохранение и развитие традиций балетного исполнительского мастерства в Киевской Национальной опере (юбилей знаменитой украинской балерины Валентины Калиновской).

С творчеством прославленной украинской балерины Валентины Калиновской связана целая эпоха в украинском хореографическом искусстве. Её яркая артистическая индивидуальность и феноменальная техника классического танца вдохновили многих балетмейстеров на создание новых спектаклей. Известный искусствовед В.Туркевич назвал Валентину Калиновскую «балериной Божьей милостью» [1;3]. Природа очень щедро одарила её эффектной внешностью, драматическим талантом и неисчерпаемыми пластическими возможностями. Её «ноги ... были как будто созданы для исполнения искромётных па – заносок, фуэтэ, баллоне, больших прыжков» [2]. И наконец: у неё всегда было непреодолимое желание танцевать.

Профессиональная карьера Валентины Калиновской начиналась в самодеятельной хореографической студии. Учительница сразу увидела, что девочка талантлива, и посоветовала матери перевести её в Киевское хореографическое училище. Кроме танцев будущая балерина занималась акробатикой. «Эти занятия развили во мне смелость и гибкость, -- говорит Валентина Фёдоровна, -- Я бы всем порекомендовала сначала заниматься различными видами спорта, а потом уже идти в балет. Ведь сейчас все всего боятся. Тех поддержек, что были раньше, сейчас уже никто не делает, Двойную рыбку (знаете, два раза перекрутиться в воздухе) сейчас никто не делает, а раньше – пожалуйста» [3]. В Киевском государственном хореографическом училище у Калиновской были прекрасные педагоги – Галина Берёзова, Антонина Ярыгина, которые, в свою очередь, были воспитанницами настоящего мастера классической хореографии профессора А.Вагановой. Именно она отметила прекрасную технику юной ученицы на

уроке классического танца во время своего посещения Киевского хореографического училища. Её поразило, как Калиновская делает фуэтэ. Стремительные вращения стали коньком, эксклюзивом молодой балерины, так же, как и большие прыжки. Талантливую ученицу заметил молодой педагог училища солист Киевского оперного театра Роберт Клявин. Он поставил для неё «Вальс» на музыку В.Войленко, работавшей концертмейстером училища. Впервые в истории театра партнёром выпускницы на государственном экзамене был ведущий танцовщик, заслуженный артист УССР. В.Калиновская вспоминает : «Что это был за вальс! Там было столько трюков, технических сложностей. Даже сейчас народные артисты ойкают: «Неужели это возможно?» [3]. Действительно, в этом номере как нарочно собраны сложнейшие поддержки – двойная рыбка, стульчик, эффектные вращения с партнёром с разных приёмов (даже очень неудобные и редко встречающиеся – влево). Соло балерины – большие жете по кругу, исполняемые ею с необычайной лёгкостью и большой амплитудой, комбинация отчаянных пируэтов, заканчивающаяся стремительным шене. И всё это так легко и непринуждённо, что даже не задумываешься, что артисты делают какие-то сложные вещи, так захватывает этот вдохновенный и эмоциональный вальс, такой созвучный оптимизму и творческому энтузиазму 50-х. Лидия Герасимчук, блестящая украинская балерина послевоенных лет, сказала тогда: «Вспомните мои слова, это будет самая известная балерина нашего театра» [1;3]. И она не ошиблась. К счастью, киноплёнка сохранила этот шедевр балетмейстерского и исполнительского искусства, он был показан в одной из телепередач, посвящённых знаменитой балерине. Валентина Фёдоровна с гордостью демонстрирует молодым артистам балета, которым не довелось видеть её на сцене, эту уникальную запись.

В 1957 г. В.Калиновская окончила училище и была принята в труппу Киевского оперного театра. Сначала она, как и все молодые артисты, танцевала в кордебалете, но очень скоро ей стали поручать сложные сольные

партии. Главный балетмейстер театра В.Вронский дал молодой балерине дебют в партии девушки-птицы Сюимбике в балете «Шурале» на музыку Ф.Яруллина. Её успешное выступление было отмечено прессой: «Образ Сюимбике обрисован молодой артисткой в тонах светлой печали и светлой радости, он наполнен мягким лиризмом. С первого появления на сцене Калиновская привлекает лёгкостью и непосредственностью. Перед нами балерина, имеющая хорошую технику, которая темпераментно танцует свою партию. ... Свой «государственный экзамен» на звание балерины В.Калиновская выдержала с честью» [4]. Партнёрами молодой балерины были замечательные артисты Р.Клявин (Батыр) и А.Белов (Шурале). В. Калиновская вспоминает о Р.Клявине: «Мне повезло в том смысле, что мой партнёр Клявин раскрыл меня не только как танцовщицу, но и как актрису. Он и сам был прекрасным артистом. Когда он танцевал, зритель плакал. Он раскрыл меня, потому что на то, как он играл, я не могла не откликнуться, не могла не передать то, что чувствовала я, и то, что чувствовал он во время танца. Благодаря ему я собственно и стала актрисой» [3]

В свой первый балетный сезон Валентина Калиновская станцевала Медору в «Корсаре» А.Адана, приняла участие в съёмках фильма-балета «Лилея» К.Данькевича на киностудии имени А.Довженко, исполнив роль богини Геры в дивертисменте «Суд Париса». Во время своих первых гастролей В.Калиновская танцевала на сцене Московского Большого театра партию Водяной русалки в только что поставленном В.Вронским спектакле «Лесная песня» М.Скорульского по одноимённой драме Леси Украинки. Танец молодой балерины произвёл сильное впечатление на Галину Уланову, и та сразу же предложила ей перейти в Большой театр и работать под её руководством. «Я подумала и отказалась, -- вспоминает Валентина Фёдоровна, -- ведь в Большом театре в то время танцевали Майя Плисецкая, Раиса Стручкова, Марина Кондратьева, только что выпустилась из хореографического училища Екатерина Максимова. Была очень сильная конкуренция. А в родном Киеве у меня было гораздо больше возможностей

для творческого роста». Валентина Фёдоровна выбрала Киев и не жалеет о своём выборе: ей суждено было своим искусством прославить украинскую сцену.

Она танцевала нежную лиричную Одетту, которая превращается в коварную соблазнительницу Одиллию, («Лебединое озеро») и весёлую, жизнерадостную Китри в «Дон Кихоте», холодную, жестокую Мирту в «Жизели» и порывистую, полную неудержимой энергии Водяную Русалку в «Лесной песне», гордую «Раймонду» в одноимённом балете и много других партий. Калиновская с радостью бралась за любую порученную ей роль, в её репертуаре был даже характерный венгерский танец из балета «Лебединое озеро», но она, как и каждая артистка, достигшая высокого профессионального уровня, мечтала о новых спектаклях, поставленных балетмейстером специально для неё. Молодой балерине очень повезло: в начале 60-х гг. Киевский оперный театр, переживал период творческого подъёма: главный балетмейстер В.Вронский каждый год ставил новые спектакли – «Лилею», «Лесную песню», «Щелкунчик», «Бахчисарайский фонтан», «Спартак», «Эсмеральду» и др., приглашал для постановочной работы талантливых хореографов из других театров. Например, в сезоне 1960/61 г. состоялось 4 балетных премьеры, и во всех Калиновская исполняла главные роли.

Образ Заремы в «Бахчисарайском фонтане» стал одним из любимых для Валентины Фёдоровны: здесь она раскрылась не только как виртуозная танцовщица, но и как драматическая актриса. Балет поставлен в традициях хореодрамы, обычные классические вариации здесь заменены монологами. Вместе с тем партия Заремы очень технична. В танце Заремы много высоких прыжков в «кольцо», стремительных пируэтов, шене, причудливых «восточных» пор-де-бра, но это не просто эффектная вариация – это действенный танец: Зарема-Калиновская, танцуя, всё время следит за Гиреем и, заметив, что он не обращает на неё внимания, впадает в отчаяние, передающееся неистовыми поворотами ранверсе. В балете «Спартак» в

постановке В.Вронского В.Калиновская танцевала Эгину. Арам Хачатурян, присутствовавший на премьере, сказал, что спектакль нужно переименовать в «Эгину» -- такое незабываемое впечатление произвело на него исполнение этой партии столь яркой балериной.

Балетмейстер Рижского театра оперы и балета О.Тангиева-Бирзниеке в 1961г. поставила балет «Симфонические танцы» на муз. С.Рахманинова, где Калиновская танцевала партию Золотой дамы (образ, олицетворяющий богатство, деньги) и «Голубой Дунай» на музыку И.Штрауса. В «Голубом Дунае» Калиновской досталась роль знаменитой балерины Франциски, в которую влюбляется молодой композитор – будущий король вальсов. Это был очень интересный, танцевальный спектакль, построенный на виртуозной классической хореографии. Его любили и зрители, и артисты. Валентина Фёдоровна вспоминает, как после премьеры «Голубого Дуная» поклонники надарили ей столько цветов, что понадобилось три машины, чтобы отвезти их домой. А спустя некоторое время она станцевала Франциску в спектакле Рижского оперного театра во время своих гастролей в Латвии.

В 1965г. Р.Клявин поставил на киевской сцене балет «Каменный цветок» на музыку С.Прокофьева. В этом спектакле В.Калиновская танцевала Хозяйку Медной горы. Эта роль была создана специально для неё: гибкая и проворная, с длинными пластичными руками и выразительными чёрными глазами – настоящая королева-ящерица из сказки Бажова. Партнёром Калиновской в партии Данилы-мастера выступил солист балета Веанир Круглов -- танцовщик с прекрасными данными, получивший балетное образование в Пермском хореографическом училище (выпуск известного педагога Ю.Плахта). Веанир Иванович был не только виртуозным танцовщиком-солистом, но и блестящим мастером дуэтного танца. К тому же, он был прекрасным драматическим актёром.

Специфика дуэтов главного героя с Хозяйкой Медной горы состоит в том, что в них нет традиционной для классических балетов гармонии чувств – это, скорее, противостояние, борьба. Хозяйка Медной горы пытается

соблазнить, подчинить своей воле юношу, который не может забыть свою любимую (Катерину) и стремится вернуться к ней. Калиновская, как змея, обволакивала партнёра своим гибким, упругим телом, она находила какую-то особенную, изысканную красоту в экспрессивной хореографии Р.Клявина. «Страстный танец Калиновской сиял и искрился, будто ослепительные грани драгоценных камней, приобретая лирические и романтические интонации и трогательную нежность в мастерски поставленных хореографом дуэтах с Данилой, цельный и сильный характер которого убедительно очертил В.Круглов», -- писал Ю.Станишевский [5;440].

Одной из самых любимых для Калиновской стала роль царицы Махменэ-Бану в балете А.Меликова «Легенда о любви» по пьесе-притче Назыма Хикмета, постановку которого в Киевском театре оперы и балета осуществил в 1966 г. Анатолий Шекера. (Впервые «Легенда о любви» была поставлена Ю.Григоровичем на сцене Кировского театра в 1961 г.). Героиня В.Калиновской – восточная царица, которая отдала свою красоту, чтобы спасти от смерти младшую сестру, и в результате лишилась любви самого дорогого человека – Ферхада. Наивысшего трагедийного пафоса актриса достигает в сцене монолога с мыслями и в адажио с Ферхадом. Балетмейстер вводит метафорический образ мыслей, чтобы показать внутреннее состояние героини. 16 артисток балета в одинаковых красных комбинезонах выстраиваются в линию точно за Махменэ-Бану и синхронно повторяют все её жесты. Танец героини напоминает молитву: кисти её рук открыты, будто она держит какую-то невидимую чашу, движения её точны и графичны. Лейттема жажды проходит через весь спектакль, а у Махменэ-Бану это ещё и жажда любви, которую она утратила навсегда. Мысли отступают, образуя другой рисунок, сначала они только аккомпанируют царице, а потом становятся агрессивными, наступая на неё. Танец Махменэ-Бану, вначале проникновенно-лиричный, становится импульсивным: она хочет освободиться от навязчивых мыслей. Кульминация номера – жете антурнан. Калиновская единственная исполняла этот сложный элемент, встречающийся

преимущественно в мужском танце, другие балерины заменяют его на традиционные туры пике ан дедан по кругу. У Калиновской это как будто бегство от самой себя. Наконец мысли покидают героиню, и в своём сне она видит Ферхада: он, как и прежде, любит её. В хореографическом решении этого адажио балетмейстер в полной мере использовал возможности артистов. В дуэте много сложных поддержек, акробатических элементов, это силовая хореография, где артисты сплетают из своих тел некий причудливый ориентальный орнамент.

«Легенда о любви» стала для Киевского оперного театра на то время спектаклем новой эстетики. Это один из первых философско-психологических балетных спектаклей на украинской сцене. Новаторство Шекеры заключается в его подходе к сценической выразительности. В дореволюционном балетном театре актёрское мастерство заключалось в умении «играть лицом, мимикой», отсюда и амплуа «мимичные актёры». Шекера в «Легенде о любви» оставил артистам единственное средство выразительности – пластику тела. Он закрыл лицо балерины, её костюм – строгий балетный комбинезон почти без украшений – придавал её фигуре изысканной элегантности, аскетичности, позволяя сосредоточиться на душевном состоянии своей героини, передавая его только средствами пластической выразительности. Калиновская считает «Легенду о любви» одним из своих самых любимых спектаклей, отмечая при этом его эмоциональную насыщенность. «После «Легенды» я была полностью обессилена, опустошена», -- признаётся балерина.

Всю свою жизнь В.Калиновская мечтала станцевать Кармен. Она слушала оперу Ж.Бизе и представляла, как это можно воплотить в балете. Эта мечта осуществилась, когда она уже стала опытной балериной, народной артисткой СССР и имела широкое признание благодаря своим гастролям в составе Киевского балета. К тому времени В.Калиновская уже прославилась блестящим исполнением роли другой испанской девушки – жизнерадостной Китри. Она произвела настоящий фурор среди зрителей своей блестящей

техникой – стремительными фуэтэ, широкими энергичными прыжками с невероятными прогибами корпуса, ловкостью и собранностью в сложных эффектных поддержках (балерина с благодарностью вспоминает всех своих партнёров – Р.Клявина, А.Белова, В.Круглова, В.Некрасова, В.Федотова, В.Ковтуна, А.Козлова и других). Как отмечено в одной из рецензий того времени: «Каждое выступление Валентины Калиновской в этой роли – событие в театральной жизни... Дочь трактирщика, девушка из народа, поэтичная и пылкая, в то же время какая-то элегантная и сосредоточенная, «испанское» прорывается в ней не так бурными всплесками чувств, как в её внутренней концентрации, в гордом осознании своего преимущества. Исполненные силы стремительные взлёты, головокружительные повороты в воздухе, феноменальный прыжок, упругие остановки после вращений передают неугомонный характер её Китри» [6]. В 1964 г. В.Калиновская выступила в этой партии на сцене Московского Большого театра – она была первой украинской солисткой балета, которой была поручена ведущая партия в спектакле этого прославленного коллектива. «Пятнадцать минут в зале звучат бурные аплодисменты. Экзамен перед требовательным московским зрителем сдан», -- так сообщила 14 ноября 1964 г. «Правда Украины» [7;4].

А уже через месяц Калиновская в составе родной балетной труппы поехала на гастроли в Париж, чтобы его покорить. Украинский коллектив был удостоен Большого приза французской академии танца – Золотой звезды лучшей труппы мира, и не последняя роль в этом принадлежит Калиновской, которая танцевала главную партию в балете Л.Минкуса «Пахита» (французские зрители видели его впервые). Балерине очень повезло в том смысле, что она всю жизнь работала в одной из лучших балетных трупп мира, где сохранялись и развивались лучшие традиции украинского хореографического искусства. Профессиональный уровень балетной труппы был очень высоким, достаточно вспомнить, что на том же вышеупомянутом фестивале танца украинские танцовщики Ираида Лукашова и Валерий Парсегов получили самые высокие награды французской академии танца –

Приз Анны Павловой и Вацлава Нижинского. Валентина Калиновская много танцевала, в её репертуаре появлялись новые роли, такие как Донна Анна в «Каменном властелине» В.Губаренко, Раймонда в одноимённом балете А.Глазунова (оба – постановка А.Шекеры), Палагна в «Тенях забытых предков» В.Кирейко в постановке Н.Скорульской, Огонь в «Чёрном золоте» В.Гомоляки в постановке П.Вирского, Анна Каренина в одноимённом спектакле Р.Щедрина в постановке М.Плисецкой, Н.Рыженко и В.Смирнова-Голованова (Валентина Фёдоровна очень любила эту роль). Василий Туркевич определил сценическое амплуа балерины как героико-драматическое. Государство высоко оценило творчество В.Калиновской: в 1964г. ей было присуждено звание народной артистки Украины, в 1968г. она стала первой украинской балериной, удостоенной звания народной артистки СССР. Она была действительно «народной» -- её популярность была невероятной. В годы Независимости В.Калиновская была дважды награждена орденом княгини Ольги, очень часто её приглашают в жюри международных балетных форумов, таких как конкурсы имени Сержа Лифаря, фестивали «Танец XXI века», «Танец без границ» и много других.

Валентина Калиновская много раз ездила на гастроли – в Японию, Швецию, Данию, Португалию, Югославию, Болгарию, США. Незабываемые воспоминания остались у неё от поездки на Кубу и знакомства с лидером кубинского правительства Фиделем Кастро, который обожал украинскую балерину и увлекался её творчеством. В общем, в жизни Валентины Фёдоровны было много встреч с выдающимися деятелями культуры и интересными людьми.

Весь этот артистический и жизненный опыт оказался востребованным для Кармен – образа, воплотить который Калиновская мечтала на протяжении многих лет. Как рождался этот спектакль на сцене театра оперы и балета имени Т.Г.Шевченко? Главный балетмейстер Г.Н. Кириллова¹

---

¹ Галина Николаевна Кириллова (1916—1986) — советская артистка балета, педагог. Н.а. УССР (1977). Лауреат Сталинской премии второй степени (1948). По окончании Ленинградского

очень ценила Калиновскую и интересовалась её творческими пожеланиями. Балерина призналась, что мечтает станцевать «Кармен-сюиту». « В то время никто не разрешал ставить «Кармен-сюиту», это была прерогатива Большого театра и собственность Майи Плисецкой. Кроме неё этот балет никто не танцевал. К нам пришла художественным руководителем Галина Кириллова, она была знакома с братьями Плисецкими. Пригласила их и попросила через них разрешения у Майи Плисецкой на постановку. Так получилась третья версия «Кармен». Мы её делали, смотря по монитору постановки Алонсо и Плисецкой и выбирая наиболее удачные эпизоды. И наш вариант вышел первоклассным» [8]. Калиновская создала свою Кармен, не похожую на образы, созданные её знаменитыми предшественницами Майей Плисецкой и Алисией Алонсо. Чёткий, графичный рисунок роли она наполняла своим свободолюбивым темпераментом: Кармен стремится к свободе, она не может жить без любви и выбирает смерть! «Кармен» стала любимым спектаклем Валентины Калиновской, она её танцевала до окончания своей сценической карьеры. В 1980 г. балерина в последний раз вышла на сцену, и это был спектакль «Кармен-сюита».

В 1981 г. В.Калиновская оставила сцену Киевского оперного театра, на которой протанцевала 23 года, приняв приглашение на должность педагога-репетитора, чтобы передавать свой богатый творческий опыт молодым талантливым артистам балета. Валентина Фёдоровна стала вести класс усовершенствования артистов балета, репетиции спектаклей, готовить партии с солистами балета и творческой молодёжью. В классе Валентины Фёдоровны царила творческая, вдохновенная атмосфера. Комбинации были не только техничными, но и красивыми, гармоничными. Например, в адажио

хореографического училища (педагог А.Я.Ваганова) ведущая солистка МАЛЕГОТа (ныне Михайловский театр) 1935-1942гг., 1942-1961 гг. – в ЛАТОБ им. С.М.Кирова (1956-1961 зав. балетной труппой). В 1961-1970 гг. была инспектором по хореографическим училищам в отделе учебных заведений МК РСФСР, преподавала в Московском хореографическом училище. 1972-1974 гг. художественный руководитель балета КУАТОБ им. Т.Г.Шевченко. 1972-1986 гг. – художественный руководитель КГХУ .Г.Н.Кириллова умерла 24 июня 1986 г., в день выпуска своего последнего курса. Ученицами Г.Н.Кирилловой были н.а. России Н.Семизорова, н.а. Украины Т.Боровик, н.а. Украины н.а. Украины А.Кушнарёва, н.а. Украины Т.Белецкая и др.

на середине зала она вводила какие-то «лебединые» пор-де-бра, редко встречающиеся на сцене формы ранверсе ан дедан, требовала выполнять даже чисто технические элементы «с координацией», не забывая о работе рук, корпуса, головы, о танцевальности; часто она задавала отрывки из известных классических вариаций.

Творческий элемент очень важен для урока классического танца, особенно в театре, где артисты на уроке должны не только разогревать свои мышцы, а и готовить себя психологически к выступлению на сцене, созданию образа. Всё это было на уроке Валентины Фёдоровны, ведь она сама была выдающейся творческой личностью и служила примером для своих учеников. Много известных балерин репетировали с Валентиной Фёдоровной или готовили какую-нибудь партию. Это Т.Белецкая, Т.Голякова, Я.Гладких, С.Толстопятова, Л.Данченко (две последние сейчас работают за рубежом) и многие другие.

В.Калиновская снялась в фильме о проблемах развития современного балета, где сыграла знаменитую в прошлом балерину – директора балетной труппы, то есть саму себя. И хотя её роль вроде бы отрицательная (директриса препятствует молодому балетмейстеру в постановке своего современного спектакля на сцене театра), артистка очень убедительна в своей речи в защиту классического наследия. Фильм «Имя твоё» был снят в 1984 г., и очень многое в нём сейчас кажется противоречивым, но эпизод, где Калиновская на репетиции показывает балерине, как нужно танцевать Мирту в «Жизели», очень выразителен. В Балетном зале зазвучали первые аккорды волшебной музыки А.Адана, и эффектная, жизнерадостная женщина сразу превращается в королеву духов потустороннего мира: её жесты величественны, она как бы плывёт по залу в па-де-бурре сюиви и арабесках в своих шикарных блестящих чёрных туфлях на высоких каблуках-шпильках.

Для автора этих строк эпизод из фильма имел продолжение: Валентина Фёдоровна была моим первым педагогом-репетитором в театре и готовила со мной именно партию Мирты. И хоть на сцену я вышла значительно позже,

когда у меня был уже опыт исполнения других сольных партий и работы с другими прекрасными педагогами, всё равно я с большой благодарностью вспоминаю эти первые репетиции.

1991-2006 гг. В.Калиновская была директором балетной труппы, на этой работе проявились её прекрасные организационные и административные способности, она и сейчас работает на административной должности в режуправлении балета, ведёт репетиции некоторых спектаклей, в частности, «Венский вальс» на музыку И.Штрауса в постановке А.Рахвиашвили (бывший «Голубой Дунай»). Костюмы и декорации к спектаклю создал А.Иконников – муж Валентины Фёдоровны, которого, к сожалению, уже нет в живых. Они прожили вместе 34 года, благодаря своей жене Анатолий Васильевич – очень талантливый художник -- связал своё творчество с балетным театром. Он автор прекрасных декораций и костюмов к балетам «Чиполлино», «Русалочка», «Венский вальс», «Даниэлла». А первым мужем Калиновской был заслуженный артист Украины, солист ансамбля танца имени П.Вирского, а впоследствии известный педагог народной хореографии Михаил Мотков, от которого она родила двух сыновей – Алексея и Максима. Оба они стали артистами балета Национальной оперы, а младший, Максим, -- народный артист Украины, лауреат международных конкурсов. Он танцует ведущие партии на сцене Национальной оперы, выезжает на гастроли, преподаёт в Киевском хореографическом училище.

В программу вечера, режиссёром которого выступила главный балетмейстер Национальной оперы н.а. Украины А.Рахвиашвили, были включены фрагменты из известных классических балетов, в которых некогда блистала сама Калиновская. Это вариация из «Кармен-сюиты», синхронно исполненная 6 солистками балета, фрагменты из балетов «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот». В концерте показали своё мастерство ведущие солисты Национальной оперы: Елена Филиппьева, Татьяна Голякова, Сергей Сидорский, Виктор Ищук и Геннадий Жало исполнили

фрагмент из балета «Корсар» (адажио и финальное па-де-труа Конрада, Медоры и Раба), Наталья Мацак и Денис Недак с блеском танцевали «Классическое па-де-де» на муз. Обера и па-де-де из III акта «Лебединого озера», Екатерина Алаева и молодой солист театра Никита Сухоруков подготовили специально для концерта «Романтическое па-де-де» на музыку Дж.Россини из репертуара прославленной украинской балетной пары 70-80 гг. Татьяны Таякиной и Валерия Ковтуна. Виртуознейший номер «Вешние воды» на музыку С.Рахманинова в хореографии А.Мессерера, показанный Татьяной Лёзовой и Андреем Гурой, прозвучал логическим продолжением видеозаписи «Вальса» в исполнении В.Калиновской и Р.²Клявина (об этой постановке речь шла в начале статьи – Е.К.). Заканчивался концерт сюитой из балета «Дон Кихот» с участием солистов балета Кристины Шишпор (Уличная танцовщица), Александра Шаповала (Эспадо), Татьяны Лёзовой и Андрея Гуры (па-де-де Китри и Базиля), артистов кордебалета и...самой Калиновской: зрители увидели уникальную запись 1967 г., где знаменитая балерина танцует вариации Китри из I акта (отрывок из художественного фильма «Театр и поклонники»). Даже по этим фрагментам можно судить о масштабе дарования балерины.

В подготовке концерта приняли участие педагоги-репетиторы Национальной оперы, чьи ученики демонстрировали своё мастерство, такие как А.Лагода, Е. и В. Потаповы, В.Круглов, Н.Прядченко, Л.Сморгачёва, Т.Белецкая, С.Бондур, А.Козлов и балетмейстеры, фрагменты из чьих постановок были исполнены в тот вечер: В.Яременко, В.Литвинов, главный балетмейстер Национальной оперы А.Рахвიაшвили.

Феномен творческой индивидуальности Калиновской нужно рассматривать в контексте развития украинской хореографической школы, сформировавшейся под влиянием ведущих мастеров балета из Москвы и Санкт-Петербурга, работавших на Украине в 20-30-х гг. XX в. (Б.Нижинская, М.Мордкин, М.Фроман, М.Рейзен, Л.Жуков, Р.Захаров, В.Чабукиани,

---

А.Мессерер, А.Васильева, Н.Верекундова и др.). Ведь школа играет основополагающую роль в формировании исполнительского стиля артиста балета, а на неё уже накладываются индивидуальность и природные данные танцовщика. Стиль танца Калиновской был ближе московской исполнительской школе, для которой характерны широта танца, подчеркнутая драматизация сценических образов, стремительность вращений с эффектными остановками (не случайно эта балерина имела большой успех именно во время своих выступлений на сцене Большого театра). Тем не менее, в её становлении очень важную роль сыграли педагоги, воспитанные в Ленинграде самой А.Вагановой – Г.Берёзова и А.Ярыгина.

Итак, творчество В.Калиновской – настоящая энциклопедия балетной виртуозности. Артистка принесла в балетный театр черты атлетизма, широту и амплитуду движений: даже хорошо известные технические приёмы в её исполнении приобретают неожиданную окраску и новый смысл. Балерина хорошо владела акробатическими элементами (большую роль сыграл её опыт занятий спортом – гимнастикой, прыжками в воду), что дало возможность балетмейстерам использовать это качество в своих постановках. Но одна из главных черт Валентины Калиновской – артистизм. С её творчеством связана дальнейшая драматизация балетного образа, поиск новых выразительных средств в сольном танце и сценическом диалоге, что проложило путь к развитию новых концепций балетного спектакля. Всё это требует осмысления в свете общей теории исполнительского искусства.

Автор статьи выражает благодарность всем своим учителям: Т.И.Самойленко, И.М.Булатовой, Г.Н.Кирилловой – педагогам КГХУ, прекрасным репетиторам Национальной оперы В.А.Денисенко, В.Ф.Калиновской, Е.М. и В.М. Потаповым, Э.М.Стебляк, Н.Д.Прядченко, В.И.Круглову, А.Г. Кальченко, Р.А.Хилько – в общем, всем без исключения. С особой теплотой хочется упомянуть тех моих учителей, которые занимались со мной индивидуально, не являясь педагогами в

хореографическом училище и в театре: Н.В.Чайванову³(2), В.П.Ефремову¹(3) Р.Ф.Онацкую⁴. Спасибо также И.Н.Юдкину, моему научному руководителю, выдающемуся учёному, доктору искусствоведения, члену-корреспонденту Национальной академии искусств Украины, за идеи для исследований в области балетного исполнительского мастерства и интерпретологии.

---

2 Чайванова Нина Владимировна – балерина, педагог. Окончила Московский балетный техникум (педагог А.Джури). Точных сведений о творческой карьере Н.В.Чайвановой автор не имеет. В своей преподавательской практике использовала помимо проработки традиционного классического экзерсиса систему Бориса Князева, направленную на развитие данных (выворотности, шага, подъёма и т.д.).

³ Ефремова Валентина Петровна – балерина, педагог; окончила Ленинградский хореографический техникум по классу А.Я.Вагановой, была ведущей солисткой балета в театрах Одессы, Львова, Харькова и др. Преподавала в КГХУ. Её ученики: н.а. Украины Н.Прядченко, н.а. Украины С.Колыванова, н.а. Украины Э.Каравая, з.а. Украины Э.Стебляк, н.а. Украины Т.К.Попеску и много других. Знаменитый русский балетный критик А.Л.Волынский упоминает В.П.Ефремову в своей «Книге ликований»: «Валентина Ефремова работает правильно и, если бы проявляла больше темперамента, могла бы со временем стать хорошей учительницей. Девушка понятливая и трудолюбивая». (Волынский А.Л. Книга ликований. Азбука классического танца. Л.: издание хореографического техникума. 1925. 330 с.; с.294.).

⁴ Онацкая Римма Фёдоровна – балерина, педагог, балетмейстер. После окончания КГХУ была ведущей балериной Донецкого театра оперы и балета, затем Киевского государственного ансамбля «Классический балет» под рук. В.Вронского (там же преподавала и осуществляла постановки). Окончила балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. Поставила «Вечер старинной хореографии» на сцене КУАТОБа им. Т.Г.Шевченко и «Спящую красавицу» П.И.Чайковского в ХАТОБе им. М.В.Лысенко. Работала в Эстонии, Венгрии, Японии (Натоя, школа Минору Очи). Известный советский исследователь балета Н.Эльяш отмечал редкий дар перевоплощения Р.Онацкой: в её репертуаре были как классические партии лирического амплуа, так и характерные.

Автор даёт дополнительный материал в ссылках об этих трёх своих педагогах, потому что их творческая и педагогическая деятельность не была освещена ранее.

Бібліографія

1. Туркевич В. Легенда українського балету / Бенефіс народної артистки України, народної артистки Радянського Союзу, віце-президента Української Академії Танцю Валентини Калиновської, присвячений 40-річчю творчої діяльності. Буклет. К.: видання Національної опери України ім. Т.Г.Шевченка. 1998.
2. Творча характеристика Валентини Калиновської / Архів Національної опери України. Особова справа Калиновської В.Ф.
3. Пестерева А. Бути щасливим – просто / Электронный ресурс 04.03.2009. (дата обращения 10.12.2010).
4. Успіх балерини // Вечірній Київ, 26 лютого 1958.
5. Станішевський Ю. Національна опера України. К.: Музична Україна. 2002. 736с.
6. С.Малявська. “Ось я – Кармен” // Україна, 1973, №35, с.16-17.
7. Стеблянко И. Счастье быть первой // Вечерний Киев. 1988. 5 августа.
8. Е.Кириченко. Валентина. Страстная птица с мощным крылом // Киевские ведомости. 1998года. 30 июля.

***Сохранение и развитие традиций балетного исполнительского
мастерства в Киевской Национальной опере (юбилей
знаменитой украинской балерины Валентины Калиновской).***

Анотация.

Статья посвящена выдающейся украинской балерине Валентине Калиновской – народной артистке Украины и бывшего СССР, лауреату многочисленных правительственных и международных премий и наград, прекрасному педагогу и руководителю. Её яркая сценическая индивидуальность и виртуозная техника вдохновляли ведущих хореографов 60-70 гг. на создание спектаклей новой хореографической лексики. В.Калиновская была первой исполнительницей на сцене Киевского государственного академического театра им. Т.Г.Шевченко (ныне Национальная опера) таких партий, как Эгина («Спартак» А.Хачатуряна), Махмене-Бану («Легенда о любви» А.Меликова), Хозяйка Медной горы («Каменный цветок» С. Прокофьева), Франциска («Голубой Дунай» на муз.И.Штрауса), Кармен («Кармен-сюита» Ж.Бизе-Р.Щедрина). В статье внимание акцентируется на основополагающей роли школы в процессе формирования балетного артиста.

Автор статьи – Коваленко Ева Игоревна, по окончании КГХУ работала артисткой балета Национальной оперы; исполняла сольные партии. Окончила хореографический факультет Международного Славянского университета, получив диплом балетмейстера-репетитора, и КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, получив диплом балетмейстера-постановщика (оба – с отличием). По окончании исполнительской карьеры занимается исследованиями в области танца: м.н.с. отдела культурологи и театроведения ИМФЭ им. М.Т.Рыльского, аспирантка отдела культурологии и театроведения.

e-mail: kovigo@yandex.ru

моб. телефон +380981261333