

Тулкынара Жумасейтова

НОВЫЙ ЦЕНТР ХОРЕОГРАФИИ КАЗАХСТАНА

Одно из самых значительных достижений независимого Казахстана – рождение новой столицы, вписавшей яркую страницу в историю молодого государства. Астана за очень короткое время стала реальным показателем общественной консолидации и социально-экономических успехов государства. Президент РК Нурсултан Назарбаев, главный вдохновитель и инициатор рождения новой столицы, ее историческую миссию охарактеризовал следующим образом: «В центре Сарыарки появилась не простая столица, а в мир пришла колыбель будущего. История Астаны и судьба казахстанцев взаимосвязаны. Если в нашей истории не было бы Астаны, Казахстан не достиг бы сегодняшних вершин. Независимость породила Астану, в свою очередь, Астана упрочила и дальше развивает нашу независимость».

Город за два десятилетия стал настоящим центром инновационных архитектурно-художественных проектов. С развитием Астаны началось активное вовлечение суверенного государства в мультикультурное мировое пространство. Многие инновационные проекты в области культуры непосредственно связываются с процессами ее становления. Если в прежнем Целинограде существовал только один Русский драматический театр, то в настоящее время в столице представлен самый широкий спектр театрального искусства – работают Казахский музыкально-драматический театр, театр оперы и балета, кукольный и молодежный театры, театр мюзикла, театр балета, цирк. За время становления в Астане открывались новые театры, рождались интересные творческие коллективы, ставились интересные постановки и экспериментальные представления. Некоторые из них не выдержали испытание временем и зрительским интересом. Некоторые же трансформировались и подготовили собой рождение новых грандиозных театральных проектов.

Так произошло с Национальным театром оперы и балета им. К. Байсейтовой, который был открыт в 2000 году и просуществовал 12 лет. Этот творческий коллектив оказал огромное влияние на создание в Астане совершенно новой художественной прослойки общества, воспитание зрителя новой формации и нового поколения. За это время сформировалась молодая профессиональная труппа с интересным репертуаром, где были и классические балеты, восстановленные шедевры прошлого, национальные балеты и современная хореография. Решение об открытии второго театра оперы и балета через три года после переноса столицы в Астану казалось бессмысленным излишеством, почти неосуществимой задачей для деятелей театра и чиновников от культуры. Но, как показывает время, ошибались многие.

2000 год в Казахстане был провозглашен Годом поддержки культуры. С целью развития новой столицы по инициативе Н. А. Назарбаева в январе этого же года был создан театр оперы и балета «Ак-Орда». И в июле в целях увековечения памяти выдающейся казахской певицы указом Президента РК театр был переименован в Национальный театр оперы и балета им. К. Байсеитовой. Театр открылся 14 октября этого же года оперой «Биржан и Сара», считающейся золотым фондом национальной оперной классики. В постановке первой оперы приняли участие опытные мастера казахской сцены – режиссер А. Мамбетов, дирижер А. Мухитдинов и художник В. Семизоров.

Основной костяк театра составили молодые выпускники Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, Казахской национальной Академии музыки, Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева. Изначально было решено формировать свой собственный художественный костяк театра. Но на первых порах без помощи алматинских коллег по цеху Астане обойтись было почти невозможно, поэтому в качестве исключения были приглашено несколько солистов из ГАТОБ им. Абая.

Театра как такового на время подписания решения не было. Правительством было выделено здание бывшего Дворца железнодорожников, находящегося на окраине города, которое нужно было ремонтировать, обживать и превращать в настоящий театр. Среди настоящих профессионалов, выступивших его организаторами, нельзя не назвать такие имена, как Т. Альпиев, Т. Нуркалиев, Ж. Бахтай, А. Момбеков, Е. Даутов, А. Мухитдинов и другие. Отныне их имена вписаны не только в историю строительства новой столицы суверенного Казахстана, но и в историю развития всей национальной культуры. Ведь, как отмечал Президент нашей страны Н. А. Назарбаев, не каждому поколению выпадает счастье строить новую столицу. Неоценимую поддержку в становлении и развитии нового театра сыграли опытные и известные мастера казахской, русской и зарубежной оперной и балетной сцены – З. Райбаев, Б. Аюханов, Ю. Александров, С. Вихарев, Ю. Григорович. В дальнейшем практика приглашения известных деятелей России стала одной из основных в творческой линии театра.

Основным кредо театра является освоение традиций казахской и мировой музыкальной культуры, осмысление классического наследия и реализация духовных запросов обновляющегося казахстанского общества. Костяк балетной труппы нового театра составили выпускники и второкурсники Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева, которые досрочно закончили учебу. И эти птенцы, оторванные от своих педагогов, родительского дома и привычного окружения, приехали в непривычно холодную, еще совсем не обустроенную столицу строить новый театр. Обычно, когда выпускники училища приходят в театр, они вливаются в функционирующий коллектив, постепенно вводятся в текущий репертуар. Здесь же всем вместе надо было начинать с нуля – ставить и танцевать большие спектакли.

Первым балетом, поставленным на сцене театра оперы и балета Астаны, стал шедевр классического наследия – «Лебединое озеро» П. Чайковского. Спектакль в постановке З. Райбаева, которому ассистировали супруги Вячеслав и Наталья Гончаровы, стал счастливой путевкой в мир классического танца для молодой балетной труппы театра. Затем постепенно в репертуаре появились другие классические балеты: «Жизель» А. Адана, «Дон-Кихот» Минкуса, «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина, «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно, «Щелкунчик» П. Чайковского и др. Каждый год театр пополнялся новыми выпускниками Алматинского хореографического училища.

В 2010 году широко отмечали 10-летие этого театра. За невероятно короткий срок руководством театра и его самыми главными людьми – артистами оперы и балета – была проделана огромная работа. Для оперного и балетного искусства, имеющих в своем арсенале многовековую историю и вековые традиции развития, десятилетие – младенческий возраст. Техногенный, ускоренный век придал стремительность развития и всегда таким размеренным, классическим видам искусства. Спать сто лет, как балетной спящей красавице, астанинскому балету не пришлось да и просто было некогда.

Основным направлением в развитии балетной труппы стало освоение классического наследия в постановке признанных балетмейстеров современности с самыми разнообразными почерками. Поставленные балеты по возможности приближены к первоисточникам, но основным кредо в их постановке стало обязательное использование лучших фрагментов из всех существующих редакций.

Попытки молодого театра освоить национальный репертуар посредством сотрудничества с казахстанскими балетмейстерами и композиторами не увенчались особыми успехами. Четыре балета («Элқисса», «Қыс қиялы», «Вечный огонь», «Байтерек») – четыре опыта, в котором естественным образом отразились давние проблемы нашего балета в освоении национального материала. Началом поисков в области современной хореографии стал модерн-балет «Игорь, Глория, Ванесса...» в постановке французских хореографов.

Постановки С. Вихаревым «Шопенианы», «Карнавала», «Половецких плясок» для молодой астанинской труппы ознаменовали собой не просто новые названия в репертуарной афише театра, а приобщение к лучшим творениям великого М. Фокина. Работа над балетом «Коппелия» стала началом работы над реконструированными шедеврами старинных балетов, осуществленных на основе записей Н. Сергеева, выполненных по системе хореографической нотации В. Степанова, сохранившихся в театральной коллекции Гарвардского университета в США.

Работа с Ю. Григоровичем явилась не только огромной школой для всех исполнителей, но и испытанием на профессиональную состоятельность для всей труппы во главе с репетиторами и всех вспомогательных служб молодого театра. Григорович перенес свою оригинальную редакцию балета «Корсар» А. Адана с заново переписанным либретто. Постановщиком было сохранено все лучшее, что выдержало испытание временем: дуэты Конрада и Медоры, pas d'esclave, танец корсаров, трио одалисок и, конечно же, «Оживленный сад». Затем мэтр осуществил постановку балета «Тщетная предосторожность», в которой были сохранены все перипетии известного добервалевского балета.

Как известно, даже самые талантливые и именитые хореографы не смогли бы добиться хороших результатов без профессиональной труппы и талантливых солистов. Не сразу, но год за годом такие кадры взращивались в Астане. Огромная работа по формированию балетной труппы нового театра проделана бессменным главным балетмейстером театра Турсынбеком Нуркалиевым. Первый год один, а затем вместе со своей супругой и единомышленницей Галией Бурибаевой, можно сказать, на своих плечах, голосовых связках и нервах они взрастили новую балетную труппу. За очень короткий срок им удалось создать профессиональный коллектив, привив ему вкус к истинным шедеврам классического наследия, разбудив в нем дух творческого созидания и соперничества.

В аспекте мировой истории балета, имеющего вековые традиции, балет НТОБ имени К. Байсеитовой – самый настоящий младенец. К счастью, дитя оказалось с сильным и настойчивым характером, что позволило ему за 12 лет достичь таких результатов развития, которых многие театры добиваются в течение десятилетий.

Под руководством главного балетмейстера были заложены основы профессионального балета в новой столице, создана балетная труппа с классическим репертуаром, своеобразным творческим лицом и яркими исполнительскими индивидуальностями, которым по плечу было решать любые сложные художественно-творческие задачи.

И она смогла это доказать при создании в Астане нового театра оперы и балета «Астана Опера», который открылся в 2013 году. В Астане построили новый театр ни в чем не уступающий, а по многим параметрам даже превосходящий известные театры мира. На открытии театра Президент страны Н. Назарбаев отметил: «Новый театр – это самый большой храм искусства в Центральной Азии. Это единственный классический театр такого масштаба, возведенный за последние несколько десятилетий на всем евразийском пространстве. Это один из самых технически совершенных театров в мире... Великолепное здание «Астана Опера» уже вписано в историю нашей страны».

Как известно, прекрасное здание – это еще не театр, его необходимо наполнить событиями, талантливыми личностями, творческим ансамблем, хорошим репертуаром и т. д. И такая работа в «Астана Опера» под руководством его первого директора Т. Мухамеджанова началась задолго до открытия театра, когда выбирали спектакли для его открытия, впервые в истории театров Казахстана провели жесткий отборочный кастинг среди артистов для работы в этом театре. Основу его коллектива составили профессиональные кадры НТОБ им. К. Байсеитовой.

Первым балетом, представленным на сцене театра «Астана Опера», стала «Спящая красавица» П. Чайковского, один из непревзойденных шедевров русского классического наследия. Для постановки балета был приглашен Ю. Григорович. Постановочную команду возглавил художник-сценограф Э. Фриджеро, который хорошо известен не только в кинематографическом мире, но и как художник балетных спектаклей с легендарным Р. Пети, Р. Нуриевым. «Спящую красавицу» Ю. Григорович представил в новой редакции: балет стал не только сказочной феерией, но и одухотворенной поэмой любви. Он оставил важные узловые моменты сюжета сказки, а также самые лучшие танцевальные шедевры в редакции М. Петипа. Вывод постановочной группы, что «не каждый театр может себе позволить такие постановки», думаю, надо отнести не только к огромным финансовым затратам, но также к приглашению истинных мастеров своего дела в общемировом значении, но и к исполнительскому мастерству молодой труппы, в становлении и воспитании которой большую роль сыграл первый главный балетмейстер театра Т. Нуркалиев. К премьере было подготовлено три состава, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне и серьезном составе балетной труппы.

Работа с Б. Эйфманом, одним из именитых и креативных хореографов русского балета, помогла труппе освоить необычный стиль современного балета, что можно считать грамотным стратегическим решением построения афиши молодого творческого коллектива. В балете «Роден» на фоне любовного треугольника между великим французским скульптором, его женой Розой и Камиллой – музой, возлюбленной и ученицей хореограф представляет свой взгляд на взаимоотношения двух сильных творческих личностей, на конфликт творческого и обычного чувственно-человеческого начала. В балете гармонично сосуществуют классика, элементы современного танца и спортивной гимнастики, образуя хорошо знакомый авторский стиль Эйфмана с невероятными поддержками, глубокими психологическими дуэтами и ироничным взглядом на некоторые стороны человеческой жизни.

Балетная шекспириана на сцене театра «Астана опера» была открыта французским хореографом Ш. Жюдем в балете «Ромео и Джульетта» на музыку С. Прокофьева. В основе спектакля хореография Р. Нуриева, который в 1984 году поставил этот балет на сцене театра «Гранд Опера». Красивая и трагическая история любви разворачивается на фоне многопланового полотна. Балетмейстеру-постановщику удается, ни на миг не ослабляя страстей шекспировского произведения, зримо показать жестокие нравы средневековой эпохи, бытовые и жанровые картинки того времени, продемонстрировать широкую танцевальную фантазию и владение искусством пластических полутонов. Шекспировские страсти разворачивались на фоне изумительных по красоте декораций, в роскошных костюмах не только главных героев, но и каждого исполнителя, находящегося на сцене.

В балете «Спартак» в постановке Ю. Григоровича основной драматический конфликт раскрывался на контрасте между темами благородного и мужественного Спартака и напыщенно-крикливого Красса, чувственно-эротичных танцев Эгины и нежно-поэтической пластики Фригии. В партии Спартака дебютировал молодой танцовщик Б. Адамжан, это его первая большая роль, явившая рождение нового премьеры в плеяде отечественных солистов балета.

Из национальных балетов в репертуаре театра идет балет «Карагоз» Г. Жубановой в постановке В. Усманова, нашего бывшего соотечественника, который уже много лет работает за рубежом. В спектакле есть интересные режиссерские и художественные решения, разнообразная хореография, при этом нельзя не отметить некоторые его недочеты. Их не так много, но они заставляют говорить о том, что любой приглашенный балетмейстер при постановке обязан учитывать менталитет народа, хотя бы поверхностно изучить его танцевальный фольклор и в общих чертах традиции и обычаи этого этноса. В этом случае, было бы более правильным привлечь к работе казахстанского балетмейстера в качестве ассистента для консультации или же, как в прежние времена, законченный балет предварительно показывать художеству из специалистов.

В марте 2015 года новым художественным руководителем театра стала Алтынай Асылмуратова, прима-балерина Мариинского театра 80-90-х годов, первая советская танцовщица, получившая контракт в Ковент-Гардене и личное приглашение выдающегося хореографа Ролана Пети танцевать в труппе Марсельского балета. Большой исполнительский опыт Асылмуратовой, а также годы работы в качестве художественного руководителя в цитадели хореографии Академии русского балета им. А. Вагановой дали новый импульс развитию казахстанского балетного искусства. Через год она была назначена ректором Национальной академии хореографии, распахнувшей свои двери в Астане и ставшей первым учебным заведением в Центральной Азии с полным циклом хореографического образования.

С приходом Асылмуратовой репертуар театра стал активно пополняться новыми интересными постановками. Балет «Манон», который сегодня считается английской балетной классикой, был поставлен с разрешения и при содействии фонда Макмиллана. Необычайно красивый балет с захватывающей драматической историей, решенный на непривычной координации движений, множестве силовых поддержек разворачивается на фоне живописной сценографии в стиле XVIII века. Асылмуратова, сама когда-то с успехом танцевавшая партию Манон на английской балетной сцене, тщательно передавала секреты мастерства и нюансы в исполнении казахстанским исполнительницам М. Басбаевой и А. Бекетаевой.

Балет «Собор Парижской богородицы» – один из лучших балетов хореографа Ролана Пети, поставленный еще в 1965 году по эскизам костюмов Сен Лорана, – сегодня считается большой редкостью и удачей иметь в репертуаре. Сложная

хореография и глубокая драматическая коллизия балета требуют от всех исполнителей хорошей технической подготовки, точности в деталях и синхронности от кордебалета, тонкости актерской игры.

Еще одно направление, которое активно развивает художественный руководитель театра – это постановки на его балетной сцене наилучших образцов классического наследия. Чаще всего это редакции, идущие на сцене Мариинского театра, в которых танцевала сама Асылмуратова. Так, ею поставлены балеты «Лебединое озеро», «Дон-Кихот», «Баядерка», идет работа над «Корсаром».

Еще одна молодая хореографическая труппа, «Астана Балет», создана в 2012 году. Свое творческое кредо она видит в ориентации на развитие национальных танцевальных традиций в синтезе с современной пластикой и классическим танцем. В 2017 году театр получил великолепное здание, которое является частью архитектурного комплекса новой Академии хореографии. Создавать новый театр и выстраивать необычный интересный репертуар были приглашены как опытные деятели хореографии, так и молодые креативные личности: А. Алишева, А. Тати, М. Вахри, А. Цхай. Основу труппы составили лучшие выпускницы Алматинского хореографического училища. На конкурсной основе в театр были приняты опытные солисты ведущих казахстанских хореографических коллективов. Сегодня коллектив можно назвать международным: в труппе работает около десяти приглашенных танцовщиков из разных стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Молодой театр отличает новый подход к выстраиванию репертуарной политики на основе переноса на свою сцену шедевров мировой хореографии, а также сотрудничества с лучшими зарубежными современными балетмейстерами и интересными казахстанскими хореографами. Для постановки авторских произведений и переноса классического наследия на его сцену были приглашены казахстанские деятели хореографии А. Асылмуратова, Г. Туткибаева, российские хореографы Н. Маркелов, Н. Дмитриевский, украинский балетмейстер Г. Ковтун, Пол Эмерсон из США, Патрик де Лакруа и Наннет Глушак из Франции, хореограф И. Жанга из Китая, Р. Амаранте из Бельгии. Разные по стилистике и хореографическому языку постановки объединяют определенные критерии: небольшой одноактный формат или миниатюра, лаконичное сценическое оформление с применением современных световых, визуальных технических решений, современный стиль постановки и бережное отношение к классическому наследию.

Руководство театра ведет целенаправленную работу по переносу на свою сцену самых лучших достижений современной мировой хореографии. Так, в 2017 году прошла премьера балета Дж. Баланчина «Серенада» и балета «In the Middle, Somewhat Elevated» У. Форсайта. Премьере балетов предшествовала большая подготовительная работа и переговоры с фондами, которые дают разрешение на постановку произведений этих хореографов, осуществляют контроль по идентификации постановки первоисточнику, в соответствии со стандартами стиля и техники Баланчина и Форсайта.

Балет «Туманы времени», поставленный молодым китайским хореографом И. Жангой, является образным хореографическим посвящением женщине. Посредством выразительной пластики артисты повествуют о женщине, как натуре сильной и одновременно нежной, прекрасной внешне и одухотворенной внутренне. Балет «Diversity» в постановке хореографа Р. Амаранте представляет собой путешествие в мир эволюционного изменения балетного искусства. Его следующая работа балет «GAIA» погружает зрителей в мир оригинальной хореографии, созданной в неоклассическом стиле, где изысканность пластики и утонченность

линии гармонично переходят в различные линии и формы танца. Нельзя не отметить изящность и красоту балерин, их легкость в исполнении технически трудных движений, исполняемых связано на хорошем legato.

В театре есть свой молодой балетмейстер, имеющий большой творческий потенциал, своеобразное видение в прочтении хореографических образов и богатую постановочную фантазию. Работы М. Авахри, выпускницы Академии искусств им. Т. Жургенова, запоминаются небанальным прочтением литературной основы балетов и нетривиальным подходом в решении хореографических образов. В балете «Жусан» в качестве образного обозначения степных просторов Авахри обыгрывает полынь – как символ родной земли. Содержание балета раскрывается посредством небольших зарисовок, вроде абсолютно не связанных между собой сюжетно, но при этом на уровне образной пластики раскрывающие глубокий смысл, заложенный в образе полыни для казахов. Для постановки балета «Кармен» для женского коллектива молодой балетмейстер креативно обыграла свое творческое видение знаменитой новеллы П. Мериме. В балете нет физически танцующих Хозе и Тореадора, при этом для обозначения любовного треугольника хореограф нашла интересное решение. Ее Кармен – это не один человек, а стихия разных проявлений женского характера. Пять танцовщиц в пяти разных по цвету костюмах отражают разные стороны женской натуры, при этом все вместе являясь отражением трагедии женского одиночества. Выразительная и темпераментная музыка Ж. Бизе – Р. Щедрина была поддержана не менее выразительным и чувственным хореографическим стилем молодого хореографа и пластикой талантливых танцовщиц театра.

«Язык любви» – первый балет, посвященный поэзии Абая в постановке М. Авахри, где поэзия представлена в балетных образах. В балете для М. Авахри поэзия Абая ассоциируется с временами года и цикличностью жизни. Здесь хореографический язык построен на чистой классике в обрамлении легких оттенков национальной пластики. Балет включает в себя восемь хореографических картин: «Озарение», «Сегіз аяк», «Времена года», «Көзімнің қарасы», «Той бастар», «Письмо Татьяны», «Мольба поэта», «Желсіз түнде...».

Задача по созданию этнического облика и наполнению репертуара национальными танцами возложена на хореографа А. Тати. С этой задачей она справляется блестяще. Казахские танцы в ее постановке становятся откровением и художественным открытием для ценителей национального танца. В поставленных танцах для концертных программ «Восточная рапсодия», «Шепот степного ветра», «Арнау» поражает разнообразие, красота и самобытность национальной хореографической пластики. Знакомые казахские танцевальные элементы, представленные в совершенно новой форме, приобретают неожиданную огранку и современный оригинальный стиль.

Анализ репертуарной афиши и творческих работ театра «Астана Балет» показывает, что поиски в области синтеза современной хореографии и национальной пластики, привлечение всего многообразия неоклассики и получение из «первых рук» признанного классического наследия и работ балетмейстеров-новаторов XX века, является стратегически верным в построении творческого облика инновационного хореографического коллектива. Именно разнообразие в творческих поисках становится авторским стилем молодого коллектива.

Открытие новых театров стало не просто значительным событием в театральной жизни Астаны, но оказалось успешным созданием нового бренда в истории искусства суверенного Казахстана. Ведь место и авторитет казахстанского государства в мире определяются не только его политическим весом и экономическими

ресурсами, но и нашей национальной культурой, ее духовным, интеллектуальным и инновационным потенциалом. Именно уровень развития культуры, осознание в ней собственной национальной самобытности и неповторимости способствует утверждению имиджа Казахстана на мировой арене. Не этими ли факторами было продиктовано решение Президента страны построить в Астане новый, самый лучший и современный театр оперы и балета!

Труппам театров «Астана Балет» и «Астана Опера» пришлось провести большую работу, чтобы найти свое неповторимое творческое лицо, найти свой оригинальный стиль в искусстве. Безусловно, не все постановки были удачные, но каждая постановочная работа несла с собой познание новой стилистики, новых форм и методов работы самых разных мастеров сцены. Открытие театра «Астана Балет», а затем в 2013 появление на культурной карте Казахстана нового театра «Астана Опера» и открытие в столице Национальной академии хореографии в 2016 году создали все условия для вхождения Астаны в когорту лучших мировых балетных центров и дальнейшего развития классических традиций высокого искусства пения и хореографии.

Жумасеитова Гульнара Тазабековна – кандидат искусствоведения, профессор Казахской национальной академии хореографии (Астана). Закончила Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева, Ташкентский институт искусств им. М. Уйгура по специальности «Театроведение» и аспирантуру Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Академии наук РК. Автор трех монографий, один из авторов более десяти коллективных монографий, а также 170 научных статей в изданиях РК, ближнего и дальнего зарубежья. Специализируется в области хореографического искусства. Научные исследования и публикации посвящены также современному театральному процессу, анализу творческих работ драматических театров, вопросам сохранения нематериального культурного наследия, театральному искусству тюркоязычных народов и искусству казахов зарубежья.

