

Самарское хореографическое училище открывает новую страницу в истории Самарской балетной школы. Премьерный показ балета «Снежная королева» в постановке Петра Базарона (Санкт-Петербург) на сцене САТОБ имени Д.Д. Шостаковича продемонстрировал достаточно высокий уровень профессиональной подготовки студентов, что даёт возможность включить спектакль в репертуар академического театра.

«Благодарю вас за такую замечательную сказку, за ваш профессионализм. Постановка спектакля – большой труд всего коллектива. Спасибо постановочной группе, педагогам и руководителям, конечно, нашим замечательным ребятам, творческим, активным, ответственным и уже профессиональным. От имени министерства культуры хочу поблагодарить родителей за поддержку своих детей в этой работе. Мы с вами сегодня увидели наших будущих звёзд», – обратилась к гостям и артистам врио министра культуры Ирина Евгеньевна Калягина.

ШКОЛА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

текст **Ольга Масс**
фото **Юлия Максимова**

С&Г 9 октября 2022 года – знаковая дата, день премьеры хореографической сказки «Снежная королева», исполненной вашими учащимися. Это новое слово в истории балетной Самары? Вероника Блюдина

Для нас это серьёзный вызов и долгожданная великолепная возможность заявить о себе. Традиционно наши ученики задействованы в театральных спектаклях, принимают участие в различных хореографических фестивалях и конкурсах. Но для совсем юных начинающих исполнителей поставить спектакль практически целиком без участия взрослых артистов – это не только уникальный шанс и редкая школа профессионального роста, но и большая ответственность. Мы её отчётливо ощущаем, ведь балет, уже получивший восторженные отзывы зрителей, предполагается включить в репертуарный план театра. Для училища это станет настоящим достижением и, надеюсь, положит начало новой традиции в подготовке балетной смены. Мы благодарны руководству и коллективу театра за поддержку и заботу. В ходе репетиций мы испытывали не только творческую радость, но и чувство настоящей гордости за наш театр.

С&Г Какие моменты в постановке спектакля вы могли бы выделить особо?

В.Б. Прежде всего, нам повезло с постановщиком. Это Пётр Базарон, молодой балетмейстер из Петербурга. У него большой опыт работы с юными артистами и настоящий талант педагога. Постановки Петра Базарона идут на сценах театров Санкт-Петербурга, Екатеринбург, Улан-Уде и других городов нашей страны.

Особенно важным для нас было то, что балет ориентирован на юных исполнителей в возрасте от 9 до 17 лет. Учебный потенциал сложившегося сотрудничества мы оцениваем очень высоко. Ведь помимо углублённого погружения в профессиональную среду в ходе его подготовки, спектакль представляет собой своеобразный экскурс в историю балета, поскольку каждая из семи картин музыкально и хореографически отсылает его участников и зрителей к определённой эпохе танца. Сюжетно действие развивается как путешествие по стилям классического балетного спектакля, передавая визуальную эволюцию жанра за два века: от романтического балета эпохи Тальони до неоклассицизма эпохи Баланчина.

В первой картине «Дом Герды» использована музыка А. Адана из балета «Питомца фей», хореография – стилизация под балет «Сильфида».

Вторая картина «Зачарованный сад» основана на Большом классическом па (Grand pas) балетных спектаклей 1870-1890-х годов в стилизации М. Петипа. Использован музыкальный фрагмент «Лето» из балета А. Глазунова «Времена года».

ДЛЯ СОВСЕМ ЮНЫХ НАЧИНАЮЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОСТАВИТЬ СПЕКТАКЛЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕЛИКОМ БЕЗ УЧАСТИЯ ВЗРОСЛЫХ АРТИСТОВ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС И РЕДКАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА, НО И БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Третья картина «Карнавал» является стилистической отсылкой к экспериментам начала XX века в опоре на одноактные балеты М. Фокина. Музыкальное оформление – «Шведская рапсодия» Х. Альвена.

Четвёртая картина «Логово разбойников» стилизована под народно-сценический танец из балетов 1930-х годов, с их жизнеподобной пантомимой и массовыми плясками, в сопровождении музыки из балета О. Респиги «Волшебный котелок».

Пятая картина «Путешествие на север» демонстрирует большой стиль классических сюжетных спектаклей 1970-х годов, в частности, балета «Спартак» в постановке Ю. Григоровича. Исполнители танцуют под музыку из балета В. Райтио «Водяной смерч».

Шестая картина «Царство Снежной королевы» близка по стилю балетам Дж. Баланчина и К. Макмиллана: хореографический язык на базе классического танца с отсылкой к экспериментам середины XX века. Музыка – из балета «Орфей» И. Стравинского.

Завершающая картина «Кай и Герда возвращаются домой» исполнена в духе тенденций конца XX – начала XXI вв., в которых преобладает танец-модерн, под музыку, специально написанную композитором Е. Меньшиковым.

Таким образом, расширяется круг профессиональных представлений наших ребят, проявляется их причастность к многолетней балетной традиции, поддерживается преемственность культурного наследия. Нам важно передать, что называется «из ног в ноги», умение двигаться на сцене, но и, главное, научить их делиться собственным пониманием искусства.

Кроме того, весь педагогический коллектив, приобретает бесценный опыт последовательной системной постановочной работы с детьми не в рамках учебного тренинга,

а в совместном творчестве. Это же относится и к музыкальному оформлению спектакля, и к созданию оригинальных декораций, и к разработке костюмов. Художественной подготовкой спектакля руководила Ольга Меньшикова. Костюмы изготавливались в мастерской Натальи Стефанишиной, в прошлом артистки балета. И, конечно, нужно отметить огромную репетиционную работу, настоящим вдохновителем и организатором которой была Алла Ярославовна Новоселова, заместитель директора по профессиональному модулю. Музыкальные произведения разных авторов сведены в единую фонограмму спектакля, что значительно облегчило нам подготовку. Репетиции с оркестром в нашей ситуации были бы просто невозможны.

Для достижения успеха особенно важно то, что с прошлого года главный балетмейстер САТОБ Юрий Петрович Бурлака совмещает две должности, являясь одновременно и художественным руководителем училища. Это штатное нововведение, реализованное по инициативе Татьяны Павловны Мрдуляш, очень помогает сближению театра и детского коллектива, позволяет решать общие задачи, делает наглядными проблемы обучения и способы их решения. Конечно, в рамках глобальной репертуарной политики театр проживёт без нашего спектакля, но любой долгий путь начинается с первого шага. Я счастлива, что мы делаем его вместе, считаю это вехой закономерного развития в истории училища. С особой благодарностью хочу отметить большую поддержку Министерства культуры Самарской области, без этого ничего бы не получилось.

С&Г Расскажите об основных этапах становления училища.

В.Б. История училища берёт начало в 40-х годах прошлого века, когда в Куйбышевском городском дворце пионеров была создана балетная студия по инициативе и под руководством легендарной Натальи Владимировны Даниловой, заслуженного деятеля искусств РСФСР, талантливой ученицы Агриппины Яковлены Вагановой. Со временем, после её вступления в должность главного балетмейстера Куйбышевского государственного теат-

ра оперы и балета, студия с 1960-го года развернула работу уже при театре и приобрела статус настоящей «кузницы кадров». Дети в процессе обучения участвовали в балетных спектаклях, а по окончании её принимались в труппу. Такой подход был традиционным для советского периода в работе многих театров страны.

В разное время художественное руководство в театре осуществляли такие выдающиеся балетмейстеры, как Алла Яковлевна Шелест, Игорь Александрович Чернышёв, Никита Александрович Долгушин... И на протяжении всех этих лет балетная студия воспринималась ими подлинным детищем театра, а со временем была преобразована в детскую Центральную хореографическую школу (1993 г.), получив статус учреждения дополнительного образования. Школа давала прекрасную подготовку, преподавали в ней артисты театра. Выпускники школы имели возможность продолжить образование в лучших хореографических училищах страны. С 1991 года руководил обучением народный артист России Игорь Александрович Чернышёв, а с 1996 года – заслуженная артистка РСФСР Валентина Николаевна Пономаренко. Когда главным балетмейстером Самарского академического театра оперы и балета стала Надежда Анатольевна Малыгина, она выдвинула инициативу создания при театре хореографического училища. И в 2006 году при поддержке губернатора Самарской области Константина Алексеевича Титова при театре было организовано Самарское хореографическое училище, уже в статусе учреждения профессионального образования. В прошлом году оно отметило 15 годовщину своей деятельности.

В 2019 году училище и школа объединились в составе единого образовательного учреждения «Самарское хореографическое училище (колледж)».

В настоящее время Школа принимает детей с 6,5-7 лет, курс обучения составляет 4 года, учащиеся получают предпрофессиональную хореографическую подготовку в формате дополнительного образования.

В училище можно поступить в возрасте 10-11 лет, продолжительность обучения составляет 7 лет 10 месяцев, программа обучения включает в себя общеобразовательные предметы, по окончании училища выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации «Артист балета, преподаватель».

В наступившем учебном году добавилась ещё одна образовательная ступень: мы провели экспериментальный набор детей 5-летнего возраста. Конечно, о полноценной хореографической нагрузке для них не может идти речь. Это, скорее, общее развитие пластики, умения двигаться под музыку и приобщение к миру искусства.

В Российской Федерации всего 10 государственных хореографических училищ, среди которых Самарское училище занимает отнюдь не последнее место. Мы видим это и по востребованности наших выпускников, и по наличию желающих поступить к нам учиться, по уровню их подготовленности.

С&Г Пожалуйста, расскажите подробнее об особенностях учебного процесса.

В.Б. Разумеется, наше тесное взаимодействие с театром имеет свои неоспоримые плюсы. В первую очередь, для детей это возможность увидеть будущую профессию воочию, почувствовать атмосферу кулис, полюбить это место. Во-вторых, определённый шанс проявить себя, участвуя в репертуарных спектаклях: «Жизель», «Баядерка», «Бахчисарайский фонтан». Только в «Дон Кихоте» участвует 38 человек, это половина общей численности наших студентов.

А в театре благодаря этому имеют возможность пригласиться к потенциальным новичкам. Лучшие наши студенты уже со второго курса могут работать в кордебалете на постоянной основе. При этом подготовка на этапе школы не исключает возможности продолжать обучение в хореографических училищах других городов, а для выпускников нашего училища – возможности трудоустройства в других театрах или учреждениях культуры. И наоборот, к нам в Самару часто поступают иногородние студенты. В этом учебном году, например, у нас два абитуриента из Петербурга и Кемерово. В наш век всеобщей цифровизации несложно подать заявку и пройти онлайн-просмотр, чтобы оценить свои шансы на поступление. Это зачастую экономит время, нервы, да и средства на проезд, поскольку некоторым мы вынуждены отказывать, чтобы не снижать уровень обучения.

Для тех же, кто в своё время успешно прошёл конкурсный отбор, мы с этого года ввели новшество – так называемые летние интенсивы, насыщенные занятия во время каникул, чтобы не утратить наработанное за год, а при необходимости – усовершенствовать свои навыки. У нас работали приглашённые преподаватели из Академии Эйфмана, МГАХ, Центральной детской хореографической школы Москвы. Первым опытом мы довольны, это был своеобразный летний лагерь с культурной программой и продуманной хореографической подготовкой.

Для кого-то интенсив стал прекрасной ознакомительной возможностью проверить прочность своего намерения поступить в училище. Таким образом, мы попутно решаем и проблему набора. Так, две девочки из Балаково по итогам летнего интенсива приедут поступать к нам на следующий год.

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ (А ЭТО РОДИТЕЛИ!) ДОМИНИРУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО АРТИСТ БАЛЕТА – ЭТО НЕ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ. ОСОБЕННО ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ ЕГО ОТ ОТЦОВ. МЫ ВИДИМ СВОЮ ЗАДАЧУ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОСТЕПЕННО МЕНЯТЬ ТАКОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Но есть и трудно решаемые вопросы. На сегодняшний день очень сложно обеспечить пополнение учеников – исполнителей мужских партий. Их у нас набирается ежегодно чуть более 5%. В общественном сознании (а это родители!) доминирует мнение, что артист балета – это не мужская профессия. Особенно часто приходится слышать его от отцов. Мы видим свою задачу в том, чтобы постепенно менять такое восприятие. Проводим цикл публичных дискуссий в СМИ и социальных сетях с участием молодых артистов балета, которые своим примером, увлечённостью, талантом и, прямо скажем, замечательной физической формой помогут создавать новое отношение к профессии балетного танцовщика.

Пока же мы перекрыли исполнительский дефицит, пригласив к участию в нашем премьерном спектакле юношей из самарской школы искусств «Дивертисмент». Предоставили им возможность посещать занятия по классическому танцу. Но это частное решение проблемы, а на перспективу нужна комплексная программа привлечения талантливых мальчишек именно в балет.

С этим близко связан и другой давно назревший вопрос – отсутствие у нашего училища собственного здания. У театра жёсткий ритм работы, заданный планами текущего репертуара и общественно-значимых мероприятий. Как следствие, нам трудно распределять репетиционные помещения и время сценических прогонов. Происходит неэффективная растрата всех наличествующих ресурсов: и педагогических, и организационных. Не говоря уже о том, что в нашей профессии даже помещение должно воспитывать. А нам приходится вместо развития решать оперативные задачи.

Поэтому свой собственный Дом для училища – это самая заветная наша мечта и выстраданная потребность. Сейчас понемногу происходит движение в нужную сторону. Формируется Попечительский совет училища, с его помощью удалось выйти в правительство Самарской области с просьбой рассмотреть выделение училищу здания

по ул. Ленинской, 75, бывшей больницы Шихобалова. Это объект культурного наследия, он подлежит реставрации, после чего там будет возможно разместить учебный корпус на 100 человек. Александр Борисович Фетисов поддержал наше ходатайство. Мы надеемся также на помощь губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. В случае положительного решения можно рассчитывать на запуск реставрационных работ уже в 2024 году. Самозабвенно мечтаем о просторных репетиционных помещениях под прозрачной крышей, которые можно возвести во внутреннем дворе.

И тогда к своему 20-летию училище получит наилучший подарок из всех, что можно представить, а в Самаре будет самое современное учебное здание для хореографических занятий.

С&Г Какие стратегические цели вы намечаете в развитии училища?

В.Б. Важнейшей целью считаем превратить училище в ресурсный центр для детских школ искусств из районов, стать приоритетной точкой роста для них. В свою очередь, для нас они источник юных талантов. Но зачастую наставники способных ребят не готовы с ними расставаться. Ведь это большая радость и гордость – открыть миру новое дарование. Мы считаем своим долгом сохранять приоритет первого учителя при любом упоминании о достижениях его воспитанника в стенах нашего училища и делаем реальные шаги навстречу коллегам.

В частности, достигнута такая договорённость с директором детской школы искусств №3 в Кинеле, чтобы они направляли к нам своих талантливых учеников под обязательство информационного сопровождения их профессионального роста с учётом заслуг его родной школы.

В Новокуйбышевске по договорённости с администрацией города нам подобрали помещение для занятий с одарёнными детьми на месте. Министерством уже выделены средства на приобретение передвижных станков и зеркал. В ноябре мы планируем начать работу. Наших преподавателей обеспечим транспортом для поездок туда и

обратно. При этом программа обучения предусматривает и поездки ребят в Самару: один раз в месяц они будут днём заниматься с нашими педагогами в театре, а вечером посещать спектакли и концерты в рамках образовательного проекта «Понимать искусство».

Другая важная задача – обеспечить личную траекторию развития каждому студенту училища. В рамках общей, единой для всех, программы подготовки мы хотим предоставить возможность углубленных занятий тем, кому это необходимо. Для этого, во-первых, летние интенсивы должны стать целевыми, чтобы у ребят был индивидуальный выбор, куда на практике направить особое внимание. Для кого-то важно подтянуть классический или народно-бытовой танец, для других – развивать артистизм, а кому-то предпочтительнее совершенствовать навыки других театральных профессий. На следующий год намечено организовать разноплановые мастер-классы педагогов Академии Эйфмана, причём на них смогут присутствовать не только учащиеся, но и преподаватели, в том числе, приглашённые из школ искусств области. Также мы планируем сменить локацию, чтобы дети могли не только заниматься, но и отдыхать. Хорошие возможности есть для этого в нескольких детских оздоровительных лагерях с помещением для репетиций, настоящим балетным залом, местами для рекреаций. Если удастся договориться о предоставлении нам подобной площадки, достичь поставленных целей будет значительно легче.

Во-вторых, более широкое распространение должна получить практика индивидуальных стажировок учащихся с учётом интересов конкретного студента, его физических возможностей и потенциального уровня будущей реализации в профессии.

Ещё одним важным направлением развития училища является опора на преемственность учебных и театраль-

ных традиций. Здесь мы рассчитываем на помощь ветеранов балета в воссоздании уникального архива, его систематизации и организации хранения. Мы занимаемся оцифровкой сохранившихся альбомов прошлых лет, созданных старейшим преподавателем нашей школы Ольгой Васильевной Бессоновой. На последнем педсовете обсуждалось предстоящее 50-летие балетного спектакля «Дюймовочка», замечательной постановки 1973-го года с участием тогдашних воспитанников студии. Совершенно бесценный массив сведений и документов сохранила за многие годы Татьяна Васильевна Сергеева, наш старейший педагог, которая в детстве была ученицей Натальи Владимировны Даниловой, основательницы балетной студии. По сути, Татьяна Васильевна является владелицей уникального архива, поскольку ничем подобным не располагают ни собрания самарских музеев, ни хранилища самарских библиотек. Мы понимаем, как нашим детям повезло застать живых свидетелей ключевых постановок театра за предыдущие полвека, участников теперь уже легендарных событий и в буквальном смысле носителей исторической памяти. Чтобы сохранить это бесценное наследие, мы организовали видеофиксацию их мемуаров. Сейчас эта работа ещё в самом начале, но мы не будем останавливаться. В дальнейшем надеемся создать из обширного исходного видео- и фотоматериала максимально исчерпывающий систематизированный визуальный источник информации по истории училища, что называется «в событиях и лицах». Было бы прекрасно отразить его также и в отдельном полиграфическом издании. Здесь есть над чем подумать и поработать. Особую роль в предстоящей работе играют наши великодушные преподаватели: Валентина Николаевна Пономаренко, заслуженная артистка РСФСР, Татьяна Васильевна Сергеева, Елена Витальевна Терехова.

Но самым грандиозным проектом в перспективе развития училища мне видится учреждение Межрегионального балетного конкурса им. И.А. Чернышёва. Пока мы занимаемся всего лишь созданием теоретических предпосылок для его осуществления: в разработке находится Положение о конкурсе. Дело такой важности не терпит спешки и суеты. Под него будут востребованы серьёзные интеллектуальные и материальные ресурсы, влиятельные люди в качестве учредителей и организаторов, масштабная поддержка руководителей края и города. Несомненно одно: имя выдающего балетмейстера, реставратора балетных постановок и педагога-хореографа должно быть увековечено в стенах родного театра, где он оставил свой яркий творческий след.

Большая заслуга в этом принадлежит главному балетмейстеру САТОБ имени Д.Д. Шостаковича Юрию Петровичу Бурлаке, который бережно восстанавливает постановки народного артиста России Игоря Александровича Чернышёва, делая их достоянием современной публики.

С&Г Что для вас является предметом гордости?

В.Б. Мы гордимся нашими прекрасными педагогами, причастностью училища к жизни театра, многолетней интересной историей училища и его талантливыми и трудолюбивыми детьми.

Гордимся тем, что постепенно складывается всё более гармоничная атмосфера в процессе обучения. При этом важно обеспечить перспективу каждому выпускнику, их у нас не так много, общая численность коллектива всего 75 человек. Каждого мы на-

блюдаем с детства и отрочества. Пусть не всем уготовано судьбой счастье танцевать на лучших сценах страны и мира, но каждый должен найти себя в профессии с нашей помощью.

С&Г Какие направления в своей работе вы считаете главными?

В.Б. Мы сосредоточены, в первую очередь, на качестве обучения. Хотим, чтобы наши выпускники могли гордиться тем, что получили профессиональную подготовку именно в стенах нашего училища. Это в лучшем смысле работа на будущее: чтобы со временем Самарское хореографическое училище стало таким же знаковым брендом Самары, как аэрокосмический комплекс, например. Пока же о нас знают не просто недостаточно, а катастрофически мало. Мы многое делаем для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему в ближайшие годы.

Мы стремимся развивать и укреплять связи с лучшими центрами профильного обучения в нашей стране. Мы готовы привлекать талантливых детей из многодетных и малообеспеченных семей, делать для них всё, чем можем быть полезны. Мы мечтаем принять всех одарённых детей из регионов, чтобы растить их как будущую славу своей малой родины. Мы стремимся к сотрудничеству с главами районных администраций как с надёжными проводниками этих детей в прекрасный мир большого искусства, двери в который мы всегда держим для них широко открытыми!

МЫ СОСРЕДОТОЧЕНЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НА КАЧЕСТВЕ ОБУЧЕНИЯ. ХОТИМ, ЧТОБЫ НАШИ ВЫПУСКНИКИ МОГЛИ ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ПОЛУЧИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ИМЕННО В СТЕНАХ НАШЕГО УЧИЛИЩА