

Научная статья

УДК 792.82(470) + 37.02:793.3 + 378.1

DOI 10.15826/izv1.2024.30.1.010

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ШКОЛЫ РУССКОГО БАЛЕТА ЗА РУБЕЖОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДИНАСТИИ МЕССЕРЕРОВ — ПЛИСЕЦКИХ

Оксана Владимировна Резник¹

Ольга Ивановна Кухарская²

^{1,2}*Крымский университет культуры, искусств и туризма,
Симферополь, Республика Крым, Россия*

¹*oreznik2005@yandex.ru,*

<https://orcid.org/0000-0001-5910-8540>

²*rerigt@gmail.com,*

<https://orcid.org/0009-0008-3580-5980>

А н н о т а ц и я. Сохранение и популяризация искусства балета составляют одну из актуальных проблем современности. Значимость и популярность русского балета в истории мировой хореографии в первую очередь определяется конкретными произведениями и персоналиями, а история его развития — талантом и опытом исполнителей, хореографов и педагогов. XX в. ознаменован значительным числом выдающихся исполнителей, среди которых особое место занимают представители династии Мессереров — Плисецких: Асаф, Суламифь и Михаил Мессереры, Майя, Александр, Азарий и Анна Плисецкие. Являясь представителями и популяризаторами русской балетной школы, они своими выступлениями, постановочной и педагогической деятельностью создали особое хореографическое пространство вне политических границ. В исследовании на основании автобиографических материалов рассмотрен вклад в популяризацию русского балета Суламифи Мессерер, Майи и Азария Плисецких.

К л ю ч е в ы е с л о в а: русская балетная школа; хореограф; Майя Плисецкая; Азарий Плисецкий; Суламифь Мессерер

POPULARIZATION OF THE SCHOOL OF RUSSIAN BALLET ABROAD BY THE MESSERER-PLISETSKY DYNASTY

Oksana V. Reznik¹
Olga I. Kukharskaya²

^{1,2}*Crimean University of Culture, Arts and Tourism,
Simferopol, Russia*

¹oreznik2005@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5910-8540>

²rerigt@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-3580-5980>

Abstract. The problem of preserving and popularizing ballet is one of the urgent problems of our time. Specific works and personalities primarily determine the significance and popularity of Russian ballet in the history of world choreography, while the history of Russian ballet's development is determined by the talent and experience of performers, choreographers and teachers. 20th century was marked by a significant number of outstanding performers, among which a special place is taken by representatives of the Messerer — Plisetsky dynasty: Asaf, Shulamith and Mikhail Messerers, Maya, Alexander, Azariy and Anna Plisetsky. While representing and popularizing the Russian ballet school with their performances, staging and teaching activities, they created a special choreographic space that went beyond political boundaries. The study, based on autobiographical materials, considers the contribution to the popularization of Russian ballet by Sulamith Messerer, Maya and Azaria Plisetsky.

Key words: ballet; choreographer; Maya Plisetskaya; Azary Plisetsky; Shulamith Messerer

Введение

Проблема сохранения культурного наследия является одной из важнейших проблем современности. Значимость и популярность балетного наследия на каждом этапе развития определяется конкретными произведениями, талантом и опытом исполнителей, хореографов и педагогов. Актуальность данного исследования обусловлена значительной ролью русского балета в истории мировой хореографии XX в. Всему миру известны балеты П. И. Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик», Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой, имена Анны Павловой, Галины Улановой, Майи Плисецкой. Высокий уровень культуры танца в России, которого требуют классические балеты («Лебединое озеро», «Щелкунчик»), обусловлен его многолетними традициями. Классическая школа, сформированная в XIX в. Мариусом Петипа, стала основой русского и советского балета. Популяризация русской балетной школы связана с многочисленными гастролями, преподавательской и хореографической деятельностью русских танцоров за рубежом. Для ряда стран взаимобмен в области хореографического искусства стал решающим фактором в формировании собственного национального балета.

XX в. в истории русского балета ознаменован появлением значительного числа выдающихся артистов, педагогов и хореографов, среди которых особое

место занимают представители династии Мессереров — Плисецких, создавших свое хореографическое пространство независимо от политических границ. Одним из наиболее интересных и значимых исторических источников для исследования творчества Мессереров и Плисецких стали воспоминания и мемуары представителей творческой династии.

В контексте научных исследований отдельные работы посвящены взаимопроникновению культур России и Франции, становлению балетных школ Соединенных Штатов Америки, Японии и Кубы. О культурных контактах Франции и России в области хореографического искусства пишет О. А. Крюкова [Крюкова]. Влияние творчества французского хореографа Мориса Бежара на советских хореографов 1960–1980-х гг. анализирует Р. Г. Володченков [Володченков]. Истории создания кубинской балетной школы и первому русскому балетному педагогу на Кубе Н. Яворскому посвятили свои исследования Ф. М. Т. Сакамото де Мясников и Д. В. Киба [Киба; Сакамото де Мясников]. О становлении японского балета и российско-японских культурных связях пишут О. С. Сапанжа и И. С. Крыжов [Крыжов; Сапанжа]. За рамками исследований остались материалы, раскрывающие роль Мессереров и Плисецких в актуализации русского балета за рубежом, их активное участие в становлении и развитии национальных хореографических школ Кубы и Японии, представляющие сотрудничество Мориса Бежара с Майей и Азарием Плисецкими, Суламифью Мессерер.

Целью данного исследования стало рассмотрение роли представителей династии Мессереров — Плисецких в популяризации русского балета за рубежом. Имена Асафа, Суламифи и Михаила Мессереров, Майи, Александра, Азария и Анны Плисецких хорошо известны поклонникам балета многих стран мира. В работе рассмотрена творческая деятельность Суламифи Мессерер, Майи и Азария Плисецких.

Материалом для проведения исследования послужили мемуары М. М. Плисецкой «Я, Майя Плисецкая» и «Тринадцать лет спустя: Сердитые заметки», С. М. Мессерер «Суламифь. Фрагменты воспоминаний» и А. М. Плисецкого «Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров» [Мессерер; Плисецкая, 1994, 2008; Плисецкий].

В соответствии с заданной целью были использованы общенаучные методы анализа, сравнения и обобщения. Структурно-функциональный подход дал возможность выделить основные направления деятельности каждой персоналии и рассмотреть ее роль в популяризации русской балетной школы.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые на основе мемуаров М. М. Плисецкой, С. М. Мессерер и А. М. Плисецкого был уточнен вклад представителей династии Мессереров — Плисецких в развитие мирового балета.

Мессереры и искусство: страницы биографии

Следует отметить, что большинство членов семьи Мессерер так или иначе было связано с искусством. Азарий (1897–1937) известен как выдающийся актер

МХАТа 2-го, главный режиссер театра Ермоловой; работал с Вахтанговым, Мейерхольдом, Станиславским, Немировичем-Данченко. Рахиль (1902–1993) — актриса немого кино, известная как Ра Мессерер. Элишева (1906–1963) окончила студию Е. Б. Вахтангова, играла в театре Завадского и Ермоловой. Асаф (1903–1992) и Суламифь (1908–2004) связали свою жизнь с балетом и Большим театром. Творческие успехи семьи Мессерер были признаны современниками. В 1936 г. 15 января многочисленные поклонники собрались на вечер семьи Мессерер. На афише было указано, что «...участники вечера: засл. арт. А. М. Азарин, засл. арт. А. М. Мессерер, Е. М. Мессерер, С. М. Мессерер, Р. М. Мессерер. Начало в 12 часов ночи... игрались сцены из шекспировской “Двенадцатой ночи” и... “Чудака” с участием Азария и Елизаветы, Суламифь с Асафом танцевали па-де-де из “Дон Кихота”, на экране крутили отрывки из фильмов, в которых снялась Ра» [Мессерер, с. 8].

Потомки семьи остались верны традиции. Сын Асафа — Борис известен как талантливый театральный художник, декорации которого к «Кармен-сюите» успешно растиражированы во многих странах мира [Мессерер, с. 12]. Артистами балета после окончания хореографического училища стали сын Суламифи — Михаил Мессерер, дети Рахили — Майя, Александр и Азарий Плисецкие. Каждое поколение внесло значительный вклад в развитие школы русского и мирового балета.

К старшему поколению балетной династии Мессереров следует отнести Асафа и Суламифь. Асаф, ученик Михаила Мордкина, партнера Анны Павловой, окончил экспериментальный класс Александра Горского в школе Большого театра, где и продолжил свою более чем семидесятилетнюю творческую карьеру. Известен как талантливый изобретатель, давший мировой хореографии новые элементы, и как талантливый педагог, у которого занимались Г. Уланова, Б. Васильев, М. Плисецкая. В период эвакуации Большого театра в Куйбышев Асаф Михайлович занимал должность художественного руководителя балета [Мессерер, с. 5, 23]. Большой популярностью пользовались такие постановочные работы Мессерера, как программа «Спортивные танцы» с номером «Футбол» в 1930-е гг. и «Класс-концерт» в 1960-е гг. [Белова, с. 23].

Суламифь окончила хореографическое училище в 1926 г. и поступила в Большой театр. Virtuозная техника, темперамент, хорошая память и смелость способствовали быстрому развитию творческой карьеры. С 1926 по 1950 г. Суламифь была солисткой балета Большого театра с богатым и разнообразным репертуаром: «Тщетная предосторожность» Гертеля, «Мелодия» Глюка; Китри в «Дон Кихоте», Жанна в «Пламени Парижа» (Сталинская премия), первое исполнение Суок в «Трех толстяках» В. Оранского, Зарема в «Бахчисарайском фонтане», Одетта — Одиллия в «Лебедином озере», Маша в «Щелкунчике», Тао Хоа в «Красном маке», Аврора в «Спящей красавице» и др. Суламифь Михайловна оставила сцену в 1950 г. в возрасте сорока двух лет [Мессерер, с. 18].

Майя и Азарий Плисецкие представляют следующее поколение династии. Майя Плисецкая (1925–2015) окончила хореографическое училище в 1943 г.

Творческая карьера в Большом театре началась в том же 1943 г. с кордебалета. Расширению репертуара балерины способствовали невероятное трудолюбие и постоянно совершенствуемое мастерство. В богатый репертуар Плисецкой вошли «Раймонда», «Золушка», «Лебединое озеро», «Кармен-сюита», «Чайка», мазурка в «Шопениане», партии Маши в «Щелкунчике», Мирты в «Жизели», Заремы в «Бахчисарайском фонтане», персидки в «Хованщине», Китри в «Дон Кихоте», Фригии в «Спартаке», Хозяйки Медной горы в «Каменном цветке» и др. Творческий путь Плисецкой в Большом театре был завершён в 1990 г. в возрасте 65 лет.

Азарий Плисецкий окончил Московское хореографическое училище в 1956 г. и в 1957 г. был принят в труппу Большого театра.

Популяризация русского балета за рубежом

В рамках изучения роли Суламифи Мессерер, Майи и Азария Плисецких в развитии русского балета и мирового хореографического искусства можно выделить следующие основные направления рассмотрения данного феномена: гастроли, хореографическая и преподавательская деятельность.

Первые гастроли Суламифи начались в декабре 1932 г., она участвовала в них вместе с братом Асафом, о котором позже Суламифь Михайловна писала как о выдающемся педагоге, подарившем миру замечательные балетные дарования Улановой, Васильева и Плисецкой [Мессерер, с. 6]. Программа включала па-де-де из «Дон Кихота», «Мелодию» Глюка, миниатюру «Пьеро и Пьеретта» на музыку Штрауса. В сольных номерах Суламифь исполняла «Танец с обручем» [Там же, с. 12]. После успешных выступлений в республиках Прибалтики Асаф и Суламифь получили приглашение в Королевскую оперу Стокгольма. Один из концертов посетил шведский король Густав V. Программа пользовалась большим успехом, артисты выступали в Дании, Берлине, Париже, Амстердаме. В 1950-е гг. Суламифь с группой артистов Большого театра участвовала в гастрольной поездке по маньчжурским городам Чанчунь, Харбин, Мукден, Далянь, в которых было проведено пятьдесят пять концертов [Там же, с. 32].

Преподавательская деятельность Суламифи, ученицы В. Д. Тихомирова, Е. П. Гердт, А. Я. Вагановой, начавшаяся в 1938 г. в стенах хореографического училища Большого театра, в конце 1950-х была продолжена за рубежом. Неполный перечень балетных классов, указанных в мемуарах, включает занятия в театре и балетной школе Антверпена, преподавательскую работу в Люксембурге, Японии, Турции, Венесуэле, Голландии, Германии, Индии, Израиле, Тунисе, Чехии, Дании, Австралии, Колумбии, Бразилии, Венеции, Милане, Неаполе, Вероне, Флоренции, Дюссельдорфе, на Шри-Ланке и Филиппинах [Там же, с. 29]. Суламифь Михайловна проводила хореографические занятия в британском Королевском балете, балете Парижской оперы, Шотландском балете в Глазго. Особой страницей биографии хореографа выступает история создания Токийской балетной школы имени П. И. Чайковского «Токио балет» в 1960 г. в Японии, куда Мессерер была

приглашена руководителем балетной труппы «Томои-Хомура» в 1966 г. [Кибя; Мессерер, с. 33].

После эмиграции в Америку в феврале 1980 г. Суламифь Михайловна давала уроки в Американском балетном театре [Мессерер, с. 37, 40]. С переездом в Лондон связано заключение контракта с администрацией Королевского балета на проведение уроков повышения мастерства в труппе театра Ковент-Гарден, в Королевской балетной школе и Королевском балете Сэдлерс-Уэллс. Часто по приглашению Мориса Бежара педагог приезжала в Лозанну. Хореографическая деятельность Мессерер была связана с постановкой на японской сцене «Дон Кихота» в 1964 г., «Баядерки» в Токио в 1981 г. и в Пекине в 1995 г. [Там же, с. 35]. В 2003 г. Суламифь участвовала в постановке «Лебединого озера» в стокахгольмском Королевском оперном театре, в дальнейшем активно сотрудничала с Шотландским балетом (Скоттиш балле) в Глазго, учила балету в Израиле, Австралии, Шри-Ланке, Венесуэле, Голландии, Индии, Тунисе, Чехии, Дании [Там же, с. 13, 58].

Педагогическая деятельность принесла Суламифи Михайловне мировую известность. Учениками Мессерер были Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, Фернандо Бухонес, Людмила Богомолова, Мияко Йосида, Антуанет Сибли, Мёрл Парк, Наталия Касаткина, Дебра Булл, Маргарита Дроздова, Галина Мезенцева, Энтони Дауэлл, Алессандра Ферри, Ева Евдокимова, Патрик Биссел, Татьяна Голикова, Лесли Кольер, Патрик Дюпон, Елена Черкасская, Александр Годунов, Дени Ганьо, Наталия Макарова, Ирек Мухамедов, Сильви Гильем, Дарси Бассел, Момоко Тани, Наталия Седых, Моника Мейсон, Лин Сеймур, Микико Мацуяма, Карла Фраччи, Фумико Хирута, Хонда Сецуко, Абе Чие, Каура Исии, имена которых выдающийся педагог называет в интервью корреспонденту японского «Балетного журнала» в 1997 г. Татьяна Голикова, балетмейстер-репетитор Большого театра, определяет педагогический успех Суламифи Михайловны умением заинтересовать и привлечь к балету огромное количество людей, вселив в них уверенность в себе [Там же, с. 430].

О высоком уровне мастерства Суламифи Мессерер свидетельствуют отзывы современников и отклики прессы. Антуанет Сибли, президент британской Королевской академии танца, бывшая прима-балерина лондонского Ковент-Гардена, в декабре 1982 г. писала на страницах журнала «About the House» о том, что у Мессерер преподавание ведется в условиях релаксации и индивидуального подхода. Моника Мейсон, художественный руководитель лондонского балета Ковент-Гарден, отмечала на страницах британского профессионального балетного журнала «The Dancing Times» в ноябре 1989 г., что занятия мадам Мессерер музыкальны и ритмичны и помогают достичь экстраординарного баланса и координации [Там же, с. 428]. «Я видела ее классы... и она произвела на меня впечатление выдающегося педагога, интеллигентного и чуткого. Я чрезвычайно рада. Что она преподает в Королевском балете...», — вспоминала создательница британского Королевского балета Нинет Валуа [Там же, с. 432]. «...Балетные классы Суламифи Мессерер, на которых преподается классический русский стиль, — самые популярные и наиболее посещаемые в Лондоне, — отмечала британская

газета "The Observer" 12 июня 1983 г. — Но нужно побывать на ее классе в школе Королевского балета, чтобы понять, почему ее считают великим педагогом...» [Мессерер, с. 15]. «...Что отличает мадам Мессерер от других балетных педагогов, это ее способность обучать не только технике, но также чувству, — пишет в американском журнале Джули К. Нельсон. — Профессиональные танцовщики стаями слетаются на ее уроки, потому что дисциплина всегда сочетается здесь с любовью. Преподавание для нее — интимный процесс...» («The Dancemagazine», март, 1987 г.) [Там же, с. 9].

В 1983 г. в честь 75-летия известной балерины и выдающегося балетного педагога Суламифи Мессерер в лондонском театре Колизей было организовано «Большое балетное гала». Патронами вечера выступили Нинет де Валуа, Рудольф Нуриев и Наталия Макарова. В 2000 г. в Букингемском дворце Суламифь Михайловна была пожалована орденом Британской империи «За заслуги перед искусством танца» и возведена в рыцарское достоинство, ей был присвоен титул Дамы. Педагогическая деятельность принесла Суламифь Михайловне всемирную известность, в значительной степени способствуя актуализации классической школы русского балета в мировом культурном пространстве.

Майя и Азарий Плисецкие: лучшие традиции русского балета

Значительную роль в популяризации русского балета сыграла выдающаяся балерина династии Мессереров — Плисецких — Майя Михайловна Плисецкая. Творческий диапазон редкого и многогранного таланта Майи Михайловны Плисецкой, воплощающей разноликие и контрастирующие образы, был необычайно широк: холодная Раймонда и вихревая Осень; поэтичная Аврора и неумолимая Мирта; трагическая Фригия и нежная Джульетта; задорная Китри и героическая Лауренсия; гибкая Хозяйка Медной горы и величавая Царь-Девушка, но самый яркий сценический образ Плисецкой — это Одетта–Одиллия из «Лебединого озера». Первые гастролы Плисецкой связаны с молодежными фестивалями в Праге, Будапеште, Берлине. Уланова в 1952 г. писала, что танец Плисецкой отличается чистотой и мягкостью, свободой и легкостью, отмечая ее большой, широкий, как полет, сильный и стремительный прыжок [Рославлева]. В 1953 г. огромным успехом в исполнении Плисецкой пользовался «Умирающий лебедь» на гастролях в Индии.

Творчество Майи Плисецкой было чрезвычайно популярно и репрезентовано на гастролях. После окончания сложного «невъездного» периода в 1959 г. Майя Михайловна участвовала в гастролях Большого театра, представляя партии из «Лебединого озера», «Каменного цветка», «Вальпургиевой ночи» [Плисецкая, 1994, с. 51]. В 1961 г. Плисецкая с успехом исполнила главную партию «Лебединого озера» на гастролях артистов «Большого балета» в Объединенной Арабской Республике. В 1961 г. в Париже Майю Плисецкую признали лучшей балериной наших дней. В 1962 г. прошло гастрольное турне балета Большого театра по городам США и Канады, в котором участвовало сто двадцать артистов. Обширная

разнообразная программа включала спектакли «Лебединое озеро», «Спартак», «Жизель», одноактные балеты «Паганини», «Шопениана», «Школа балета», картину «теней» из «Баядерки», четвертый акт балета «Гаяне» и ряд концертных номеров. Азарий Михайлович Плисецкий вспоминал, что гастроль 1962 г. открывали «Лебединым озером», восторженно принятым публикой, и «...после того как занавес опустился, Майю больше двадцати раз вызывали на поклон под нескончаемые овации». Весь период гастролей Большого театра сопровождался многочисленными публикациями в американской прессе, называвшими Плисецкую новой королевой русского балета. Не меньший успех принесли гастроль балерины в 1963 г. в Великобритании, когда вся британская пресса пестрела заголовками, провозглашавшими Плисецкую «балериной номер один всего мира». В «Дэйли Телеграф» известный критик А.-В. Котон писал о том, что Плисецкая сверкала, как новая планета. В 1964 г. Майя Михайловна блистала в «Лебедином озере» на сцене миланского театра «Ла Скала». Туринская газета «Стампа» отметила, что Майя Плисецкая своим выступлением положила начало долгожданному обмену между «Ла Скала» и Большим театром [Плисецкий, с. 49].

Популярность балета «Лебединое озеро» с участием Плисецкой, который с огромным успехом прошел в Нью-Йорке, Париже, Буэнос-Айресе, Хельсинки, Лондоне, Милане, Вашингтоне, Риме, Софии, Токио, Ванкувере, Мюнхене, Монреале, Кёльне, Варшаве, Лос-Анджелесе, Сиднее, Мельбурне, Филадельфии, Будапеште, Каире, Мехико, Сан-Франциско, Сиэтле, Берлине, Детройте, Праге, Белграде, Питсбурге, Чикаго, Торонто, Осаке, Бухаресте, Лиме, Пекине и др., свидетельствует о масштабе гастрольной деятельности и мировой востребованности балерины [Рославлева].

Исполнительское искусство русской балерины подробно анализировали обширные рецензии газет всего мира. Газета «Кансан уутисет» называла Плисецкую музыкальным виртуозом, глубоко воплощающей в свою роль актрисой, умеющей захватывать публику своим вдохновением. А гастроль советской балерины определялись как самые лучшие и вдохновенные для современного балета [Рославлева].

Огромный творческий потенциал балерины был основой поиска новых форм и решений. В 1966 г. в творческом союзе русской балерины и талантливого кубинского хореографа Альберто Алонсо родилась бессмертная «Кармен-сюита» на музыку Бизе — Щедрина, исполненная Плисецкой в разных странах около трехсот пятидесяти раз. Майя Плисецкая говорила: «Я умру, “Кармен” — никогда» [Плисецкая, 1994, с. 23].

Совместно с французским хореографом, классиком балета XX в. Роланом Пети в 1973 г. была поставлена «Гибель розы», премьера которой прошла в Париже, и более двух сотен раз этот балет был исполнен в Аргентине, Австралии, Японии, Америке [Там же, с. 74]. Результатом сотрудничества с одним из крупнейших хореографов XX в. Морисом Бежаром стало «Болеро» в исполнении Майи Плисецкой в 1975 г. Специально для Плисецкой «великим хореографом из Брюсселя» были поставлены «Айседора» и «Леда», премьеры которых прошли в Монако

и Париже. Спектакли были представлены во многих городах мира: Брюсселе, Буэнос-Айресе, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро, Токио.

Особого внимания заслуживают авторские постановки Майи Плисецкой. В 1971 г. была создана «Анна Каренина», в 1980 г. — чеховская «Чайка», в 1985 г. — «Дама с собачкой» [Плисецкая, 1994].

В качестве хореографа и художественного руководителя балетной труппы Римской оперы Майя Михайловна работала в Риме над постановкой «Раймонды». В Испании Плисецкая руководила классической труппой национального балета Мадрида. В процессе работы разучивались и представлялись балеты Фокина, Баланчина, Бежара, Мендеса, Альберто Алонсо, классические фрагменты из «Лебединого озера», «Раймонды», «Пахиты», балеты современных испанских хореографов. Бесценный вклад Плисецкой в развитие национальной и мировой культуры и хореографического искусства, ее талант признаны и оценены по достоинству мировым сообществом и отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством» четырех степеней в России; орденом «Восходящего Солнца» 3-й степени в Японии, званиями Командора ордена искусств и литературы во Франции, Командора ордена Изабеллы Католической в Испании и др. Майя Плисецкая вошла в историю мировой культуры как великая балерина. О Майе Плисецкой много написано, много снято фильмов и телепрограмм. Ее творчеству посвящены отдельные публикации и монографии, о Майе Плисецкой писали книги и снимали фильмы. Первый фильм о Плисецкой «Танцует Майя Плисецкая» был показан в Москве в 1960 г. Во время гастролей Плисецкой во Франции был снят фильм для французской программы «Приглашение к танцу». Вышедший в 1964 г. фильм «Майя Плисецкая» получил Главный приз Всемирного фестиваля фильмов об искусстве в Бергамо (Италия), на котором в 1964 г. было представлено около двухсот кинолент. Творчество великой балерины и русский балет репрезентованы документальными фильмами «Майя Плисецкая. “Черно-белый лебедь”» (2010), «Майя Плисецкая. “Maуa”» (2015), «Майя Плисецкая. “Характер — это и есть судьба”» (2020) [Рославлева, 1966].

Азарий Плисецкий в 1956 г. окончил Московское хореографическое училище, представив на выпускном экзамене «Этюд» на музыку Скрябина в постановке Касьяна Голейзовского. В 1957 г. началась творческая карьера Азария Михайловича в Большом театре, участие в гастрольных турах в Болгарию, Среднюю Азию, Китай, Монголию, США и Канаду.

Важное место в истории и популяризации русского балета занимает еще один представитель династии Мессереров — Плисецких — Азарий Михайлович Плисецкий. В 1963 г. Азарий был откомандирован Большим театром на Кубу для помощи в создании национального кубинского балета. В основе обучения балетной школы «Балет Кубы» лежали традиции русской балетной школы, а кубинские балерины мечтали походить в танце на Галину Уланову. На Кубе Азарий выступал и в роли исполнителя, постоянного партнера Алисии Алонсо, слава которой гремела по всему миру, и в роли педагога новых артистов Национального балета [Сакамото де Мясников, с. 21]. Среди первых учеников, которые

стали радостью и гордостью балетмейстера, в воспоминаниях Азария Михайловича указаны такие звезды, как Хорхе Эскивель, Орландо Сальгадо, Лазаро Карреньо, Пабло Морре, в будущем ведущие кубинские танцовщик и педагоги, востребованными по всему миру [Плисецкий, с. 58]. В 1965 г. Плисецким были подготовлены к участию в первом Международном конкурсе артистов балета в Варне три кубинские танцовщицы — Мирта Пла, Аурора Бош и Лойпа Араухо. Азарий выступал одновременно в качестве педагога-репетитора и партнера каждой балерины. Лойпа Араухо получила золотую медаль, разделив ее с Натальей Бесмертновой, Михаилом Лавровским и Ниной Сорокиной [Там же, с. 59]. В 1968 г. Кубу посетил Морис Бежар, балет которого продемонстрировал современный язык танца. По просьбе Бежара Азарий ежедневно давал уроки классического балета артистам его труппы [Там же, с. 80].

На кубинской сцене Плисецкий исполнил весь классический репертуар: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Шопениана», «Тщетная предосторожность», «Коппелия», «Жизель». Танцевал в современных спектаклях: «Аполлон Мусaget» Баланчина, «Видение розы» Фокина, «Первое спряжение», «Пульперия» в постановке Р. Родригеса, «Ромео и Джульетта», «Кармен» Альберто Алонсо [Там же, 2018, с. 53]. Танцор участвовал в многочисленных гастроях кубинского балета в Европе, Мексике, Японии, Китае.

Ангажемент Азария, участвовавшего в создании первой на Кубе самостоятельной балетной школы, постоянно пролонгировался и завершился в 1973 г. На последнем спектакле Плисецкого на Кубе 4 марта 1973 г. зал в Театре Гарсии Лорки аплодировал стоя [Там же, с. 58].

С 1974 г. по приглашению основателя и художественного руководителя Марсельского балета Ролана Пети Азарий работал педагогом-репетитором его труппы [Там же, с. 75]. В Марселе Плисецкий сотрудничал с Роланом Пети, в Брюсселе и Лозанне — с Морисом Бежаром, в Мадриде — с Майей Плисецкой, когда она руководила балетом. Позже в мемуарах Азарий Михайлович делился своими впечатлениями о характере постановочного стиля Мориса Бежара и Ролана Пети. Он пишет о Пети как о блистательном хореографе с богатой палитрой движений, неисчерпаемом в своей хореографической изобретательности, сравнивая его с Морисом Бежаром, тяготеющим к философии [Там же, с. 76]. В 1980-х гг. Азарий работал в токийском балете Асами Маки [Там же, с. 78]. В 1990-х гг. Плисецкий известен как педагог-репетитор труппы и школы Мориса Бежара и труппы Гамбургского балета [Там же, с. 136]. Плисецкий вспоминал, что за основу своих классов для труппы Бежара он взял уроки Асафа Михайловича Мессерера, считая построение и логику его классов, комбинации, заданные им, наиболее гармоничными. Позже в Брюсселе, приглашая самого Асафа Мессерера, Бежар сказал: «Мне нужно, чтобы труппа владела классическим языком — только тогда я смогу сделать все остальное» [Там же, с. 82]. Интересен опыт использования Плисецким в Марселе шарнирной куклы, на которой демонстрировалась необходимая для заучивания фигура. Педагогическая деятельность Азария Михайловича, основанная на школе русского классического балета, принесла ему мировую известность.

Среди авторских постановок наиболее удачным считается балет «Canto vital» о вторжении человека в мир природы, который был представлен на гала-концерте в театре «Колизеум» в Лондоне в 2010 г.

Преподавательский талант Азария Михайловича, одного из создателей самостоятельной балетной школы на Кубе и педагога-репетитора трупп Ролана Пети и Мориса Бежара, получил международное признание и известность. Сергей Юрский называл Азария Плисецкого и педагогом, и постановщиком, и партнером балерин с мировым именем, человеком, полным неукротимой энергии и желанием осмыслить свою фантастическую биографию, создателем кубинского классического балета [Плисецкий, с. 140]. На телеканале «Культура» в 2017 г. прошел показ четырехсерийного фильма к 85-летию Азария Плисецкого «Жизнь делает лучше, чем ты задумал». Замечательному хореографу и педагогу посвящена публикация «Азарий Плисецкий: “Балет — это диагноз”» на страницах «Нашей газеты» (Швейцария).

Заключение

Проведенное по материалам мемуарной литературы исследование позволило на примере династии Мессереров — Плисецких представить значительный вклад школы русского балета в формирование и развитие мирового хореографического искусства. Мемуарные источники, используемые в качестве основы изысканий, дополнили фактическую и хронологическую составляющие работы. В большинстве случаев в воспоминаниях М. М. Плисецкой, С. М. Мессерер, А. М. Плисецкого события имеют различную фактическую наполняемость, что дало возможность приблизиться к более полному пониманию исторического периода и роли хореографических школ, выдающихся исполнителей и педагогов в истории балета.

Гастрольные туры и хореографическая деятельность Майи Михайловны Плисецкой, Суламифи Михайловны Мессерер и Азария Михайловича Плисецкого в значительной степени способствовали популяризации школы русского балета в международном сообществе и мировой культуре. Уникальные образы, созданные Майей Плисецкой на мировой сцене, послужили основой признания не только таланта великой русской балерины, названной в Париже, Милане и Нью-Йорке лучшей современной балериной мира, но и школы русского балета. Мировую известность Суламифи Мессерер и Азарию Плисецкому принесла хореографическая и педагогическая деятельность, основанная на школе русского классического балета. Среди учеников выдающихся педагогов — звезды мировой сцены. С именем Суламифи Мессерер связано создание Токийской балетной школы имени П. И. Чайковского «Токио балет». Азария Плисецкого заслуженно считают создателем кубинского классического балета.

Признание и высокая оценка мировым сообществом Майи Плисецкой как одной из величайших балерин XX в., выдающихся заслуг Суламифи Мессерер и Азария Плисецкого, чья творческая, хореографическая и педагогическая деятельность была основана на школе русского классического балета, являются

ярким подтверждением ее успешной популяризации за рубежом представителями династии Мессереров — Плисецких.

Белова Е. П. Постановки студии «Драмбалет» 1920-х годов // Вестн. Акад. рус. балета им. А. Я. Вагановой. 2021. № 3(74). С. 21–32. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postanovki-studii-drambalet-1920-h-godov/viewer> (дата обращения: 05.10.2023).

Володченко П. Г. Влияние творчества французского хореографа Мориса Бежара на советских хореографов 1960–1980-х гг. // Вестн. Самар. гос. ун-та. 2014. № 9(120). С. 59–64. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tvorchestva-frantsuzskogo-horeografa-morisa-bezhara-na-sovetskih-horeografov-pokoleniya-1960-1980-h-gg/viewer> (дата обращения: 05.10.2023).

Киба Д. В. Гуманитарное взаимодействие Японии и СССР во второй половине XX века // Новейшая история России. 2021. Т. 11, № 1. С. 199–213. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnoe-vzaimodeystvie-yaponii-i-sssr-vo-vtoroy-polovine-xx-veka> (дата обращения: 05.10.2023).

Крыжов И. С. Российско-японские культурные связи в области музыкального искусства: опыт деятельности Мариинского театра на рубеже XX–XXI вв. // Петерб. ист. журн. 2017. № 4(16). С. 297–309. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossijsko-yaponskie-kulturnye-svyazi-v-oblasti-muzykalnogo-iskusstva-opyt-deyatelnosti-mariinskogo-teatra-na-rubezhe-hh-hhi-vv> (дата обращения: 04.10.2023).

Крюкова О. А. Па-де-де Франции и России: диалог культур в балете // Вестн. Моск. гос. лингв. ун-та. Гуманитарные науки. 2018. № 11(804). С. 250–260. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pa-de-de-frantsii-i-rossii-dialog-kultur-v-balete> (дата обращения: 05.10.2023).

Мессерер С. М. Суламифь. Фрагменты воспоминаний. М., 2005.

Плисецкая М. М. Я, Майя Плисецкая. 1994. 159 с. URL: https://bookscafe.net/read/pliseckaia_maуа-ya_maуа_pliseckaia-250750.html#p23 (дата обращения: 01.10.2023).

Плисецкая М. М. Тринадцать лет спустя : Сердитые заметки. М., 2008.

Плисецкий А. М. Жизнь в балете : Семейные хроники Плисецких и Мессереров. М., 2018.

Рославлева Н. П. Майя Плисецкая. М., 1966. С. 164 <http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st010.shtml> (дата обращения: 07.10.2023).

Сакамото де Мясников Ф. М. Т. «Кубинское чудо»: к 70-летию создания «Балета Алисии Алонсо» // Вестн. Акад. рус. балета им. А. Я. Вагановой. 2018. № 2(55). С. 17–33. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kubinskoe-chudo-k-70-letiyu-sozdaniya-baleta-alisii-alonso/viewer> (дата обращения: 07.10.2023).

Сапанжа О. С. Первые гастроли балетной труппы Большого театра СССР в Японии (1957). По воспоминаниям Ольги Лепешинской // Вестн. Акад. рус. балета им. А. Я. Вагановой. 2020. № 2(67). С. 62–73. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pervye-gastroli-baletnoy-truppe-bolshogo-teatra-sssr-v-yaponii-1957-po-vozpominaniyam-olgi-lepeshinskoy> (дата обращения: 07.10.2023).

Статья поступила в редакцию 08.10.2023 г.