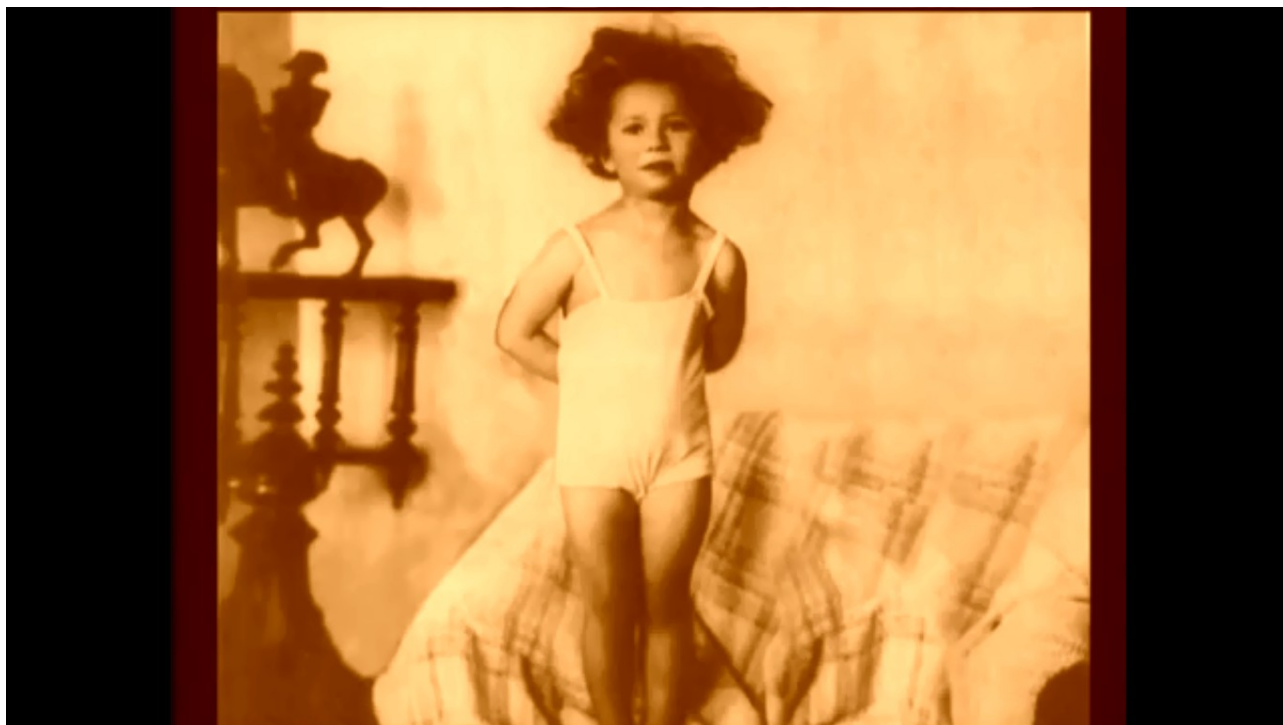

Лекция
«Первая леди танца»
о жизни и творчестве Майи Плисецкой
(для студентов хореографического отделения)

Этой девочке с ярко рыжими волосами, родившейся в Москве, пришлось уже в юности пройти через многие испытания, прежде чем она стала неповторимой и известнейшей на весь мир балериной. Майя пережила арест и расстрел отца, которого обвинили в шпионаже, узнала тяготы Великой Отечественной войны, но неудержимая страсть к сцене, к танцу, подкреплённая сильным волевым характером, стремлением к самостоятельности, к творческой свободе, дали ей возможность превратиться в «первую леди танца» - как называли её современники.

Она не могла не стать балериной. Одиннадцать её тётушек и дядюшек были связаны с балетом и танцами. Средний брат Александр впоследствии стал балетмейстером, а младший Азарий – хореографом. Но мало иметь соответствующее окружение. Природа наградила Майю необычайно выразительной пластикой, гибкостью, мощным артистическим темпераментом, высокой музыкальностью. Это отмечала и педагог хореографического училища – Елизавета Гердт, у которой Майя училась в 40-е годы «Во время её танца поёт всё – и душа, и всё тело, передавая то, о чём рассказывает музыка.»

После окончания училища в 1943 году Плисецкую сразу взяли в Большой театр. К своим главным ролям она поднималась постепенно, танцуя сначала второстепенные

И только в 1960 году, после ухода Галины Улановой, Майя Плисецкая получила сольные партии.

Как и любая балерина, она начинала творческий путь с классического танца, однако уже с первых шагов проявляла свою индивидуальность. Признание пришло после исполнения мазурки в балете «Шопениана». Каждый её прыжок вызывал нескончаемые аплодисменты. И было чему удивляться и чем восторгаться. Плисецкая обладала редкостным природным даром – способностью в высоком прыжке на несколько мгновений задержаться в

воздухе

Этот приём называется «баллон». Впервые Майя продемонстрировала его в 1948 году, танцуя партию Заремы в балете «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева. Аплодисменты, сопровождавшие такой прыжок, заглушали даже оркестр.

Майя Плисецкая не только по-другому исполняла уже известные прыжки, но и придумывала новые. Так она впервые ввела в балетную лексику прыжок «кольцо», лёгкий, парящий в воздухе.

Одним из главных в творческой биографии Плисецкой стал балет Чайковского «Лебединое озеро». Только в Большом театре она танцевала в нём около восьмисот раз! Успех сопровождал её с первого выступления, которое состоялось в 1947 году, до последнего – в 1977. А связан он был не только с высочайшей техникой исполнения партий Одетты-Одиллии, но и с новой интерпретацией этих образов.

В образе Одетты Плисецкой так удавалось сценическое перевоплощение героини, что зрители сразу улавливали момент, когда она сбрасывала с себя колдовские чары, а когда снова становилась птицей. И в этом ей помогали её удивительные «лебединые» руки – изящные, выразительные, гибкие, руки-крылья

В «Лебедином озере» Плисецкая создала свой неповторимый стиль, которому позже стали подражать. Она говорила: «плисецкий» стиль пошёл по миру».

Образ птицы – излюбленный образ русского балета. К нему Плисецкая обращалась часто: это и символический образ «Чайки» из балета Щедрина; и сказочная, зачарованная Одетта Чайковского, и полыхающая огнём, трепетная и боязливая Жар-птица Стравинского, и девушка-птица из балета «Шурале» Яруллина. Каждая птица имела свои повадки, которые Плисецкая выражала разными движениями рук.

Самым популярным образом птицы был «Умиравший лебедь» на музыку Сен-Санса. Первой исполнительницей этого номера была легендарная Анна Павлова, она танцевала его в постановке Михаила Фокина. Искусство Майи Плисецкой по-новому раскрыло смысл этого танца. Её гордый лебедь борется за жизнь до последнего вздоха

На протяжении своего творческого пути Плисецкая исполняла «Лебедя» с разным сопровождением и каждый раз рождались ответные изменения в танце. Она говорила: «Умиравший лебедь под аккомпанемент скрипки – это один танец, если скрипку сменяет виолончель – это уже совсем другая птица». Однажды балерина станцевала лебедя под аккомпанемент живого голоса великой оперной певицы Монсеррат Кабалье.

Работая в Большом театре, Плисецкая не имела возможности выйти за пределы классического танца, а её творческая душа просила чего-то нового и вот подвернулся случай. В Москву приехал кубинский хореограф Альберто Алонсо и Майя пригласила его поставить балет «Кармен». Они долго мучились, приспособивая музыку Бизе под танец. Наконец решили подключить к этой работе известного композитора Родиона Щедрина, который к тому времени уже был мужем балерины. Он всего за 19 дней сделал транскрипцию оперы, переоркестровал номера, в которых прослеживались основные события и главная идея оперы. Так появилась Кармен-сюита – один из шедевров русской музыки 20 века. Её создатели сразу попали в опалу. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева в ярости сказала балерине «Вы предательница классического балета». Майя Михайловна ответила: «Если запретите – про меня забудьте. Кармен умрёт тогда, когда умру я». И чиновники не посмели запретить балет. Постепенно Кармен-сюита набирала успех. Критики отмечали, что Плисецкая танцует в партии Кармен жажду жизни и презрение к смерти, непостижимым образом соединяя азарт и темперамент борьбы с почти фатальным равнодушием перед лицом грозящей гибели.... Жизнь Кармен-Плисецкой это коррида, яростный смертельный бой человека за право быть самим собой, жить так, как он хочет»

Испания стала одной из важных тем творчества Плисецкой. Балерина говорила «Откуда у меня страсть к Испании, всему испанскому? К фламенко, корриде, гребням, цветку в волосах, монистам? Ничего определенного сказать не могу. Но какая-то тайная связь есть между нами. Испанцы всё доводят до крайности. И каждый момент жизни испанца – это восхождение к идеалу. Будь это любовь или свобода» Такой была Кармен - героиня оперы Бизе.

Чтобы найти необходимые танцевальные движения, Плисецкая освоила испанскую, кубинскую и негритянскую пластику. Необычный танцевальный язык балета показался поклонникам чистой классики слишком резким, эксцентричным и эротичным.

В этом балете Плисецкая впервые ступила на всю ступню, найдя новый выразительный приём. А позже она и вовсе откажется от пуантов.

Кармен-сюита и до сегодняшнего дня исполняется в разных интерпретациях, в разных уголках мира, по словам знатоков 365 дней в году.

Продолжил испанскую тему танец БОЛЕРО на музыку Равеля. Ещё в 1960 году была осуществлена постановка французского хореографа Мориса Бежара в Бельгии для его знаменитой труппы «Балет 20 века». Плисецкая считала Болеро одной из вершин хореографического искусства. Это был эротичный, но исполняемый как некий ритуальный обряд, танец. Мечта станцевать болеро завладела Плисецкой. Она написала Бежару о своём желании и уже через год была приглашена в Брюссель в театр «Де ла Монне» участвовать в съёмках для телевидения.

Станцевать Болеро на Родине Плисецкой удалось лишь через несколько лет. Это было связано с отношением чиновников к французскому хореографу и его творчеству. «Морис Бежар – это либо бог, либо секс. А нашему обществу не нужно ни то, ни другое». Разрешение исполнить «чуждое советской морали» произведение Плисецкая получила только накануне концерта.

Весь многочисленный репертуар великой балерины говорит о том, как смело она меняла актёрские амплуа. После Кармен и Болеро она осмелилась средствами хореографического искусства пересказать роман Толстого «Анна Каренина», так как всегда считала, что литературное произведение поддается переводу на язык танца.

Именно с этого балета началась её деятельность как балетмейстера. Не дожидаясь разрешения на работу в театре с известными современными хореографами, она решила сама ставить спектакли, в которых одновременно танцевала главные роли. Большую помощь ей оказывал только Щедрин, который писал музыку к её постановкам. Так осуществились премьеры «Анны Карениной» в 1972 году, «Чайки» в 1980 и «Дамы с собачкой» в 1985 году. В них балерина ломала традиционные балетные каноны, заменяя их сложной пластической пантомимой.

Мая Плисецкая говорила: «В работе над Карениной мы пытались найти особую сдержанность танцевального рисунка – к этому обязывает эпоха, среда, изображённая в романе, правила внешнего поведения, обязательные для общества... глубина и сложность подтекстов, пластических раздумий. Последнее особенно важно, ибо герои Толстого не только совершают поступки, но и много думают, сомневаются, размышляют»

Плисецкая всегда была в поиске, никогда не ограничивалась достигнутым: хотела познать все стили, все интересные направления в искусстве танца, особенности различных танцевальных школ, а также хотела танцевать что-то новое, причём поставленное специально для неё. Так в 70-е годы в Париже состоялась премьера балета «Леда» на старинную японскую музыку в постановке Мориса Бежара. А другой французский балетмейстер Ролан Пети поставил специально для неё балет «Гибель розы» на музыку Малера.

В 1990-м Плисецкая танцевала в Аргентине в балете «Арена для петушиного боя» - постановка аргентинского хореографа Хулио Лопеса на музыку А.Пьяцоллы. Спектакль был экспериментальный, проникнутый духом аргентинского танго. Единственная из всех артисток Плисецкая танцевала на пальцах.

В этом же году балерина экспромтом исполнила в Чикаго под джазовую музыку балет «Бу Django» на музыку певца и гитариста Джанго Рейнхардта, звезды джаза 30-50-х годов. Ей давно хотелось станцевать под музыку джаза на каблуках. Осуществилась и эта её мечта. Предлагаем вашему вниманию фрагмент её выступления.

Можно ещё долго говорить о мечтах, которые постепенно осуществляла балерина, о музыкальных постановках, которые дарили ей известнейшие хореографы. Но в её жизни были и другие интересные события, как, например, встречи со знаменитыми модельерами.

В 1961 году Плисецкая впервые побывала в Париже, где она вместе со своим партнёром Николаем Фадеевым танцевала в балете «Лебединое озеро». По окончании их 1-го спектакля занавес поднимался 27 раз. Здесь она была представлена Коко Шанель, подарившей ей наряд из своей новой коллекции

Майя всегда была женщиной, как говорили, до мозга костей. Она уделяла большое внимание своим туалетам и очень интересовалась модой, а со временем стала воспринимать её как большое искусство.

Олицетворением парижской моды стал для неё Пьер Карден. (СЛАЙД №21)

Он присутствовал на выступлении балерины в Авиньоне, где она на открытой сцене танцевала «Умиряющего лебедя». Во время этого выступления пошёл сильный дождь. Зрители, захваченные красотой слияния танца и природной стихии, продолжали смотреть, забыв открыть зонтики.

После спектакля их познакомили. Позже Карден неоднократно предоставлял сцену своего театра «Эспас Пьер Карден» для постановок балетов, в которых танцевала Плисецкая, делал костюмы для её спектаклей.

7 января 1998 года в Санкт-Петербурге состоялся концерт лауреатов конкурса «Майя», где Плисецкая была председателем жюри, и ретроспективный показ моделей дома Кардена. Балерина сама демонстрировала платье, сшитое специально для неё, которое назвали «Костюм 21 века». Платье было сшито из мерцающей серебристой ткани и украшено настоящими электрическими огнями. Демонстрировала она и другие модели и в дальнейшем часто появлялась в обществе в нарядах от знаменитого кутюрье.

Однажды Карден даже подсказал Плисецкой идею нового балета «Безумная из Шайо» по одноимённой повести французского драматурга Жираду, музыку к которому написал Р.Щедрин. Этим спектаклем балерина отметила 50-летие своей творческой деятельности.

50 лет на сцене - случай в балете беспрецедентный, небывалый. Ей было 72 года. Майя Плисецкая единственная продемонстрировала пример феноменального творческого долголетия в своей профессии. Но и это был не предел. Своё 75-летие она отпраздновала в Большом театре, исполнив номер «АВЕ МАЙЯ» на музыку Баха-Гуно, поставленном для неё Морисом Бежаром. Этим спектаклем она практически завершила свою творческую деятельность.

Интересной, богатой творческими удачами, но и невероятными трудностями была жизнь Плисецкой. Что стоили только времена советской власти, которую она ненавидела за то, что та мешала её творческой свободе, за то, что считала английской шпионкой, сделала невыездной за границу, контролировала каждый шаг, несмотря на преклонение перед её талантом. Чего стоил уход из Большого театра в связи с разногласиями с режиссёром Юрием Григоровичем и многое другое. Но она никогда не сдавалась, мужественно и смело преодолевала все препятствия.

И всегда рядом с ней был любимый муж, который помогал создавать свой театр, боролся вместе с ней за место под солнцем, добился, чтобы она стала выезжать за рубеж. Плисецкая говорила, что он продлил её сценическую жизнь минимум на 25 лет.

«Я поклонялась Щедрину..... Нас объединяла любовь. Не могу жить без него. Я люблю всё, что любит он. Мне нравится всё, что он говорит. Всё, что делает.»

Женщина, регистрировавшая их брак, сказала «Желаю вам состариться на одной подушке». Эти слова они помнили всю жизнь и всегда жили душа в душу.

Свою богатую событиями и творческими победами жизнь балерина отразила в автобиографических книгах: первой была книга «Я, Майя Плисецкая», в последующие годы вышли ещё две – «13 лет спустя; сердитые заметки в 13 главах» и «Читая жизнь свою». В одной из них она писала о себе так:

Что тебе ещё интересно узнать обо мне, читатель? Что я левша и всё делаю левой рукой. Что я всю жизнь страдала бессонницей. Что я всегда была конфликтна. Лезла на

рожон попусту? Что во мне сочеталось два полюса – я могла быть расточительной и жадной, смелой и трусихой, королевой и скромницей? Что я предпочитала питательные кремы для лица и любила густо ими намазавшись раскладывать на кухне пасьянсы? Что была ярой футбольной болельщицей? Что любила селёдку, нежно величая её селедой? Что никогда не курила и не жаловала курящих, что от бокала вина у меня разболевалась голова? За прожитую жизнь я вынесла простую философию.... Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших, на очень плохих и очень хороших и только так.

Майя Михайловна Плисецкая умерла 2 мая 2015года в Мюнхене, немного не дожив до своего 90-летнего юбилея. Она всегда жалела, что приходилось мало бывать на родине, которую любила, несмотря ни на что, где она имела огромное количество наград, кроме всего прочего снималась в кино, была педагогом –репетитором, вела активную общественную деятельность, отдавала весь свой талант благодарным зрителям.

Плисецкая стала символом эпохи. Не боялась нарушать каноны, верила в себя, всегда была современной. Она выразила в танце своё время, его музыку, его ритм, его идеи, обновила язык балетного искусства. Для её характеристики достаточно трёх слов – гений, мужество, авангард.

Рекомендованное видео к просмотру:

Стихия по имени Майя <https://www.youtube.com/watch?v=rcPUzjMCXhQ>

Линия жизни

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20872/episode_id/156047/video_id/156047/

Нескучная классика

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20901/episode_id/261794/video_id/261794/

Составители: С.К.Талагаева, В.Н. Монахова,
преподаватели ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины»