

Ю. Бурлака

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗРЕЛИЩЕ

По меткому метафорическому выражению, балетные конкурсы названы «мастерской звезд». И действительно, не сосчитать выдающихся артистов, прошедших через конкурсное горнило, чей путь на балетный Олимп начался именно там. Екатерина Максимова и Владимир Васильев, Наталия Бессмертнова и Михаил Лавровский, Надежда Павлова и Вячеслав Гордеев, Александр Годунов, Михаил Барышников, Ева Евдокимова, Франческа Зюмбо и Патрис Барт, Лойпа Араухо, Хулио Бокка, Ирек Мухамедов, Денис Матвиенко...

Сейчас эта форма хореографического искусства приобрела повсеместное распространение и развитие. К конкурсам проявляют интерес профессионалы — хореографы, балетоведы и критики, конечно же, танцовщики. Но также и зрители, которых захватывает элемент азарта, чаще свойственный спортивным состязаниям. Подлинные знатоки и ценители не упускают возможности увидеть на одной сцене широкую панораму балетного творчества во всем разнообразии школ, стилей и исполнительских талантов, открыть новые имена артистов, начинающих сценическую карьеру, либо ее утверждающих. Конкурсы привлекательны, как привлекательны любые творческие эксперименты, способствующие повышению художественной культуры.

Сегодня можно насчитать более стапятидесяти крупных балетных соревнований. Они проходят в Москве и Нью-Йорке, Хельсинки и Стамбуле, Будапеште и Риме, Вене и Пекине, Риге и Токио...

В одной стране может даже существовать несколько традиционных балетных конкурсов. В России, например, наряду с московским международным конкурсом постоянную прописку обрели пермский «Арабеск», сочинский «Молодой балет мира», Всероссийский конкурс, «блуждающий» по городам страны

и выделяющий различные балетные специальности — классический и народно-сценический танец, а также творчество хореографов. В США наряду с Нью-Йоркским популярны конкурсы в Джексоне и «Молодежный Гран-при Америки», на Украине были состязание, носящее имя Сержа Лифаря (Киев и Донецк) и харьковская «Хрустальная тувелька». В Италию молодые танцовщики разных стран съезжаются на «Premio Roma» и «Citta di Spoleto», а в Сеуле проводятся параллельно два балетных конкурса... Случилось так, что в 2009 году состоялось сразу 6 (!) международных балетных конкурсов. Соревнования танцовщиков стали накладываться друг на друга по времени, и в известном смысле соперничать в борьбе за соискателей наград. Да и вес медалей, определяющийся сложностью условий и остротой конкурентной борьбы, оказывается разным. С целью упорядочения конкурсного процесса в 2005 году была даже создана Международная федерация балетных конкурсов, в которую вошли девятнадцать наиболее авторитетных.

Итак, конкурсы дают замечательный шанс молодым артистам замечательный шанс проявить себя. Сама подготовка к конкурсу оказывает позитивное влияние на комплексное формирование танцовщика. Готовясь к состязанию, они проделывают огромную работу по выбору репертуара, наиболее подходящего индивидуальности исполнителя. Этот этап уже позволяет танцовщику пристальнее взглянуть на себя и свои возможности, что является едва ли не фундаментальной основой его будущего восхождения к вершинам искусства.

Работа по освоению выбранной программы, включающей технические приемы танца и балетмейстерскую стилистику композиции — следующий важнейший этап подготовки к конкурсу, а значит и важнейший шаг в профессиональном росте артиста.

Основой репертуарных условий всех ныне существующих конкурсов являются два балетных «кита». Это классический танец, представленный балетами XIX–XX веков и «современная хореография». У разных организаторов эта, вторая ипостась, может дополняться и дифференцироваться джаз-танцем, modern-dance или свободной пластикой. А на конкурсе «Молодой балет мира», например участники младшей группы должны исполнить на разных этапах борьбы характерный танец и фрагмент балета-сказки.

При подготовке произведения современной хореографии как раз и возникает плодотворная коллизия работы артиста непосредственно под руководством автора хореографии, который, зачастую, дает удивительные плоды сотворчества сочинителя и интерпретатора.

Бесспорно, классический раздел конкурса является во многом определяющим, не случайно именно с него начинается любой конкурс. Исполняя фрагменты хореографического академизма — *Pas de deux* и *Variations*, — конкурсанты выявляют владение классической школой, свою профессиональную подготовку и технические возможности. Но не только. Без школы на балетных подмостках бессилён и талант. Очень важны соблюдение текста первоисточника, чувство стиля, понимание компо-

зиционной структуры и образного содержания исполняемого произведения.

Классические фрагменты не только представляют собой наиболее любимые зрителями эпизоды спектаклей-жемчужин наследия, но помогают сохранить то, что ныне утрачено балетной сценой в силу разных причин.

Музыка. Вот та эстетическая доминанта, что царствует на балетных подмостках, когда мы говорим об Искусстве танца. Музыкальность исполнения — неотъемлемое качество, которое оценивается жюри как неотъемлемая составляющая пластической речи. Это касается и современной хореографии не меньше, чем раздела классики. Сейчас для сочинения танцев используется самая изощренная музыкальная основа: ритм ударных инструментов, различные шумы, эстрадная, электронная музыка. Джаз и hardrock.

Балетные конкурсы стали частью мирового балетного творчества. Они не только вошли в историю мировой культуры, но и определяют сегодняшнее состояние хореографического искусства, намечают векторы его движения в будущее.

Юрий Бурлака
заслуженный артист России,
балетмейстер,
доцент Московской государственной
академии хореографии