

БОЛЕРО VOLERO

Хореографическая поэма в одном акте.

Композитор М. Равель, балетмейстер Б. Нижинская, художник А. Бенуа, дирижер М. Равель.

Премьера состоялась 22 ноября 1928 года в труппе «Балет Иды Рубинштейн», Париж.

Ида Рубинштейн (1883–1960) не получила полноценного хореографического образования. Природная одаренность и частные уроки у Михаила Фокина позволили ей с успехом участвовать в парижских «Русских сезонах» в ролях Клеопатры («Клеопатра», 1909) и Зобеиды («Шехеразада», 1910). Позже выступала как драматическая актриса на французской сцене. В 1928 году решила создать свою труппу «Балет Иды Рубинштейн», в которой выступала как балерина. Состав труппы был неровен, мадам была по балетным меркам немолода и малотехнична, но благодаря высоким гонорарам новые балеты сочинили для труппы Игорь Стравинский («Поцелуй феи» и мелодрама «Персефона»), Морис Равель («Болеро»), Анри Соге («Давид»), Жорж Орик («Чары феи Альцины»), Артур Онеггер («Амфион» и «Семирамида»), Жак Ибер («Диана де Пуатье»). Декорации рисовал Александр Бенуа, балеты ставили Бронислава Нижинская, Леонид Мясин, Михаил Фокин. Орден Почетного легиона был вручен Рубинштейн «за вклад в культуру Франции», но этот весомый вклад скорее относится не к хореографии, а к музыке. Все балетные постановки труппы (за одним исключением) не имели художественного успеха, в то время как партитуры пополнили не только французское, но и мировое музыкальное искусство.

Единственным исключением было «Болеро». Рубинштейн обратилась к Равелю с просьбой аранжировать для задуманной ей испанской сценки какую-либо пьесу испанского композитора (например, «Иберию» Исаака Альбениса). Равель, хорошо знакомый с самобытным искусством Испании, решил написать оригинальное сочинение. В своей автобиографии композитор писал: «В 1928 году я по просьбе Иды Рубинштейн сочинил „Болеро“ для оркестра. Это танец в умеренном движении, постоянно одинаковый как в мелодии и гармонии, так и в ритме, который непрерывно отбивает барабан. Един-

ственный элемент изменения привносится сюда лишь оркестровым нарастанием». В основу сочинения положена мелодия из двух частей: одна часть строга и сурова, другая — по-восточному прихотлива. Первая часть мелодии носит баскский колорит, вторая — мавританско-андалузский. Мелодия эта необычайно длинна (34 такта) и обладает неистощимым разнообразием оттенков. Эта мелодия проводится поочередно различными инструментами оркестра (включая саксофон), достигая в кульминации огромной выразительной силы и яркости звучания. Существует легенда, что написание «Болеро» Равеля вдохновило посещение им литейного цеха, где он увидел медленно вытекающую раскаленную сталь. Не склонный к похвалам чужих сочинений Сергей Прокофьев назвал «Болеро» «чудом композиторского мастерства».

Сама «испанская сценка», задуманная Брониславой Нижинской и видимо самой Рубинштейн, была несложной. Действие происходило в мрачном кабачке с темными стенами и сводами. Почти всю сцену занимал огромный стол-платформа, над которым свисала яркая лампа с абажуром. Александр Бенуа одел танцоров в одежду, «подсмотренную» им на офортах Франциско Гойи. На столе танцевала Ида Рубинштейн, изображавшая экзотическую испанскую плясунью. За ее страстными движениями жадными глазами наблюдали окружившие стол мужчины. Музыка нарастала, чувственная атмосфера танца сгущалась. В финале на стол вспрыгивал молодой испанец (превосходный танцовщик еще «петербургского закала» Анатолий Вильтзак), и впечатляющий дуэт завершал этот пятнадцатиминутный спектакль. «Болеро» имел большой успех, балет показывали в Париже и на гастролях. В 1932 году Нижинская в своей труппе «Театр танца Нижинской» показывала то же «Болеро» в декорациях Натальи Гончаровой. Здесь все действие происходило на фоне звездного неба. Среди мужчин выделялась девушка в розовом платье, поверх которого белела кружевная мантилья. В 1934 году для тех же исполнителей в труппе Рубинштейн новую постановку «Болеро» сделал Фокин. В начале XXI века в американском Окленде с помощью Нины Юшкевич, работавшей некогда с Брониславой Нижинской, реконструировали оригинальное «Болеро». В 2007 году на основе этой постановки балет был реконструирован в Москве Андрисом Лиепой в рамках проекта «Русские сезоны XXI век». Главную

партию исполняла известная танцовщица Большого театра Илзе Лиепа.

Из наиболее известных хореографических трактовок «Болеро» Равеля по популярности выделяется постановка Мориса Бежара (1961, «Балет XX века»). В ней, так же как у Нижинской, в центре на столе танцевала женщина. Стол окружала нервная толпа, от которой практически были видны только руки поклонников своего идола. Премьеру танцевала Душанка Сифниос. На гастролях труппы Бежара в Москве в 1978 году с блеском солировала Майя Плисецкая. Практически без перемен в хореографии Бежара солистом-кумиром толпы мог быть и мужчина — прежде всего несравненный Хорхе Донн.

Остроумным «фокусом» на ту же тему кумира и толпы предстало «Болеро», сочиненное в 1962 году Вахтангом Чабукиани. На гастролях грузинской труппы в Ленинграде зал заполнили бывшие поклонники выдающего танцовщика, желавшие увидеть новую роль своего кумира. Открылся занавес, всю сцену занимала лестница, по которой вверх и вниз ходили разодетые дамы и кавалеры, слегка пританцовывая на ходу. Музыка нарастала, зал кипел от нетерпения. И лишь с последними аккордами музыки на верхней площадке появился Чабукиани, успевший сделать лишь пару испанских движений. Занавес упал, и зал взвыл от возмущения и восторга.

В большинстве постановок «Болеро» все-таки решающую роль играла завораживающая танцоров и зрителей музыка Равеля. Видимо, истинное место «Болеро» — на концертной эстраде, где оно исполняется часто и с неизменным успехом. Ленинградцы старшего поколения вряд ли забудут своеобразные «спектакли» Евгения Мравинского, когда именно «Болеро» Равеля заканчивало его концерты со своим знаменитым оркестром.

БОЛТ

Хореографический спектакль в 3 актах (7 картинах).

Композитор Д. Шостакович, сценарист В. Смирнов, балетмейстер Ф. Лопухов, художники Т. Бруни и Г. Коршиков, дирижер А. Гаук.

Премьера состоялась 8 апреля 1931 года в Ленинградском государственном театре оперы и балета.