

ҚАЗАҚСТАН

БАЛЕТ

ӘЛЕМІ

№1(11). 2012

информационный, научно-теоретический иллюстрированный журнал

ХОРЕОГРАФ- НОВАТОР

(к 77-летию
народного
артиста
Кыргызской
Республики
У. Сарбагишева)

ЛИРИЧЕСКИЙ ПАССАЖ

(о творчестве
композитора
Л. Мельниковой)

Возникновение
и развитие
спортивных
бальных танцев
в Казахстане

ПРИЗВАНИЕ ТАНЦОВЩИЦЫ

(о творчестве
балерины
Г. Туткибаевой)

Премьера балета
Цезаря Пуни
«ЭСМЕРАЛЬДА»

АСТАНА
культурная
столица
тюркского
мира

Уважаемые читатели!

Каждый номер журнала «Қазақстан балет әлемі» имеет свою тематическую направленность.

С этого номера начинается новый этап развития нашего журнала. Быть в почетной коллегии дали свое согласие ярчайшие представители хореографического мира. Этот факт свидетельствует о том, что журнал шагнул за пределы нашей Республики.

Неизменным кредо журнала остается изучение и освещение творческой деятельности людей, связавших свою судьбу с казахской хореографией. Освещение художественных процессов, сменявшихся на протяжении длительного периода развития и становления казахской хореографии. Анализ и оценка этих процессов с точки зрения современности. Освещение истории развития балетного и танцевального искусства в целом нашей республики.

Особо радует, что на призыв редакции об участии в рубрике «Трибуна хореографа» откликаются педагоги-хореографы с их видением проблем, которые необходимо обсудить с общественностью. Отрадно, что среди них появляются молодые имена.

Редакция журнала призывает всех неравнодушных к участи танцевального искусства Казахстана присылать свои статьи и высказывания на электронный адрес журнала: balet_kz@mail.ru, а также активно участвовать в жизни журнала.

850

ҚАЗАҚСТАН БАЛЕТ ӘЛЕМІ

№1(11). 2012

информационный, научно-теоретический иллюстрированный журнал

Учредители: ИП «Рухсат»,
Редакция журнала
«Қазақстан балет әлемі»

Редакционная коллегия:
Главный редактор
Л.А.Мамбетова
(+7 701 349 89 48)

Зам. главного редактора
А.Б.Шанкибаева
(+7 702 240 3820)

Ответственные редакторы:
С.А.Мусина
(перевод на казахский язык)
Адильшинова Ш.К.
А.М. Исмаилова

Дизайн и верстка:
М.Х. Чарипбаев
(+7 702 262 2761)

Наши партнеры:
Департамент
Мировых Языков

Эл. почта редакции:
balet_kz@mail.ru

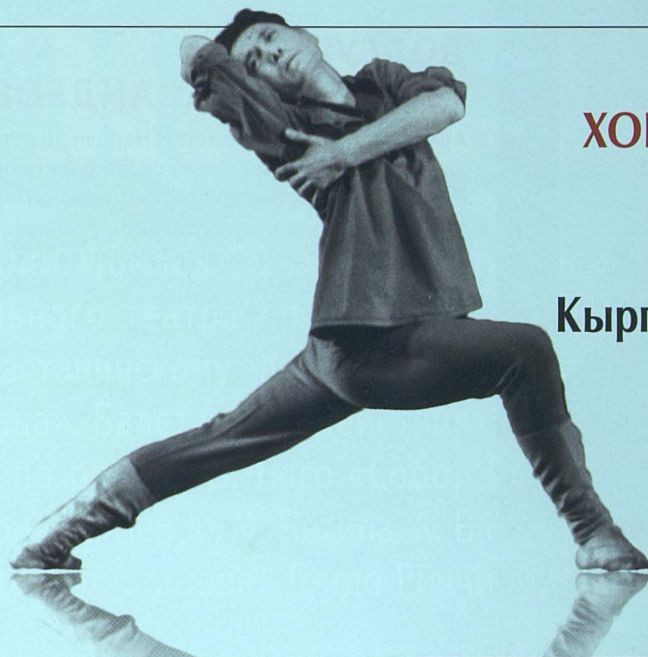
Журнал зарегистрирован
в Министерстве
культуры и информации
Республики Казахстан
Комитетом информации
и архивов.
Свидетельство
№ 10145-Ж т
19.05.2009 г.

Мнение редакции не
обязательно совпадает с
мнением авторов.
Редакция не несет
ответственности
за содержание рекламных
объявлений в номере.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Материалы
несоответствующие
требованиям журнала
не публикуются.
Цена журнала договорная.

Отпечатано в типографии
«Pride Print»
г. Алматы, ул. Мирзояна 13-15
тел: 8 (727) 378-77-47,
378-80-06, 378-80-09

Тираж 2000 экз.

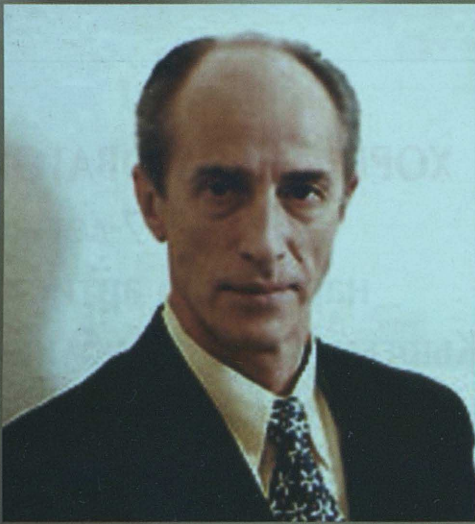

ХОРЕОГРАФ-НОВАТОР
(к 77-летию
народного артиста
Кыргызской Республики
У. Сарбагишева)

**Премьера балета
Цезаря Пуни
«ЭСМЕРАЛЬДА»**

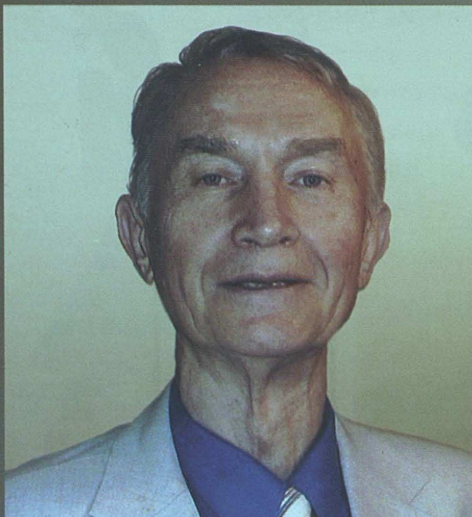
ЛИРИЧЕСКИЙ ПАССАЖ
(о творчестве композитора Л. Мельниковой)

ПОЧЕТНАЯ КОЛЛЕГИЯ**ЖУРНАЛА «ҚАЗАҚСТАН БАЛЕТ ӘЛЕМІ»****ДОЛГУШИН
НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Артист балета, балетмейстер, Народный артист СССР; с 1983 г. — заведующий кафедрой режиссуры балета Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, руководитель балетной труппы Музыкального театра консерватории; профессор Парижского Университета танца, доктор гуманитарных наук Таусоновского университета (США).

**БАПОВ
РАМАЗАН САЛИХОВИЧ**

Артист балета, балетмейстер, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Казахстана, лауреат Международных конкурсов, Главный балетмейстер Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

**УРАЗГИЛЬДЕЕВ
РОБЕРТ ХАСАНОВИЧ**

доктор искусствоведения, профессор, Народный артист Кыргызской Республики, проректор по научной работе и заведующий кафедрой хореографии КГИИ им. Б. Бейшеналиевой, академик Общественной академии наук, член Иностранной коллегии журнала «Балет».

Премьера балета Цезаря Пуни ЭСМЕРАЛЬДА

В предверии юбилея 20-летия Республики балетная труппа Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой подарила астанинскому зрителю новую премьеру балета Ц. Пуни «Эсмеральда». Балет в двух действиях, пяти картинах, либретто Ж. Перро по роману В. Гюго «Собор Парижской богородицы». Хореография Ж. Перро, М. Петипа, А. Вагановой. Художественный руководитель постановки Гуидо Риччи.

Баспаева М., Гатаев Т.

Новая версия балета была осуществлена итальянским балетмейстером Антонио Канделоро, известным танцовщиком, выступавшим на многих сценах мира. Его партнерами в балетных спектаклях были известные артисты балета Карла Фраччи, Эвелин Дезюттер, Алессандра Фейджо, Галина Панова-Рогозина и даже Рудольф Нуриев, с которым ему посчастливилось танцевать. Его творчество включает в себя не только постановочную работу, но и балетное исследование выдающихся хореографов. На протяжении многих лет жизни Антонио Канделоро исследовал творчество Михаила Фокина. Он собрал огромную коллекцию фотографий и памятных вещей, связанных с историей танца. Являясь организатором культурных мероприятий и фестивалей, он возглавляет Ассоциацию М. Фокина, признанную Министерством культуры Италии. Театр предоставил возможность Антонио Канделоро проявить свой талант в создании костюмов и сценографии балетного спектакля. К постановке балета «Эсмеральда» балетмейстер отнесся со всей ответственностью реставратора-художника, стараясь сохранить основу балетного спектакля, над которым

Гаухар Усина
во время репетиции

работали Жюль Перро и его ассистент, тогда еще молодой Мариус Петипа. «Данная версия включает в себя «редко вспоминаемые» хореографические моменты, такие как «pas-de-deux Cicchi», (знакомого нам по версии Агриппины Вагановой и часто представляемого в Гала-концертах). Это сокровище у нас благодаря знаменитой грузинской балерине Этери Пагава, в 1940-х годах бывшей ученицей Любови Егоровой и Ольги Преображенской, балерин Мариинского театра, преподававших с 1920-х до конца 1960-х гг. в Париже «классический танец», в свое время перенявший его лично от маэстро Мариуса Петипа.

Как хореографу, для меня фундаментальными мимическими и танцевальными моментами стали встречи с артистами, которые на протяжении двадцати лет были близкими к Петру Гусеву и к Татьяне Вечесловой, исполнительнице Эсмеральды в реконструкции А. Вагановой 1931 г. Отдельное спасибо Олегу Соколову, моему педагогу, вдохновителю данной исследовательской работы и его коллеге Нинель Курганкиной, работавшей вместе с Рудольфом Нуриевым, и давшей мне ценные указания о Вахтанге Чабукиани.

Также благодарю директора Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой Толеубека Нигметовича Альпиева, главного балетмейстера Турсынбека Абдыбаевича Нуркалиева, балетмейстера Галию Исмаиловну Буррибаеву, которым пришла идея реконструкции «Эсмеральды», дав мне волнующую возможность продолжать верить, что стоит жить ради воскрешения гениальности другого человека, представляющего в нашем мире всех... Спасибо Петипа!» Тони Канделоро.

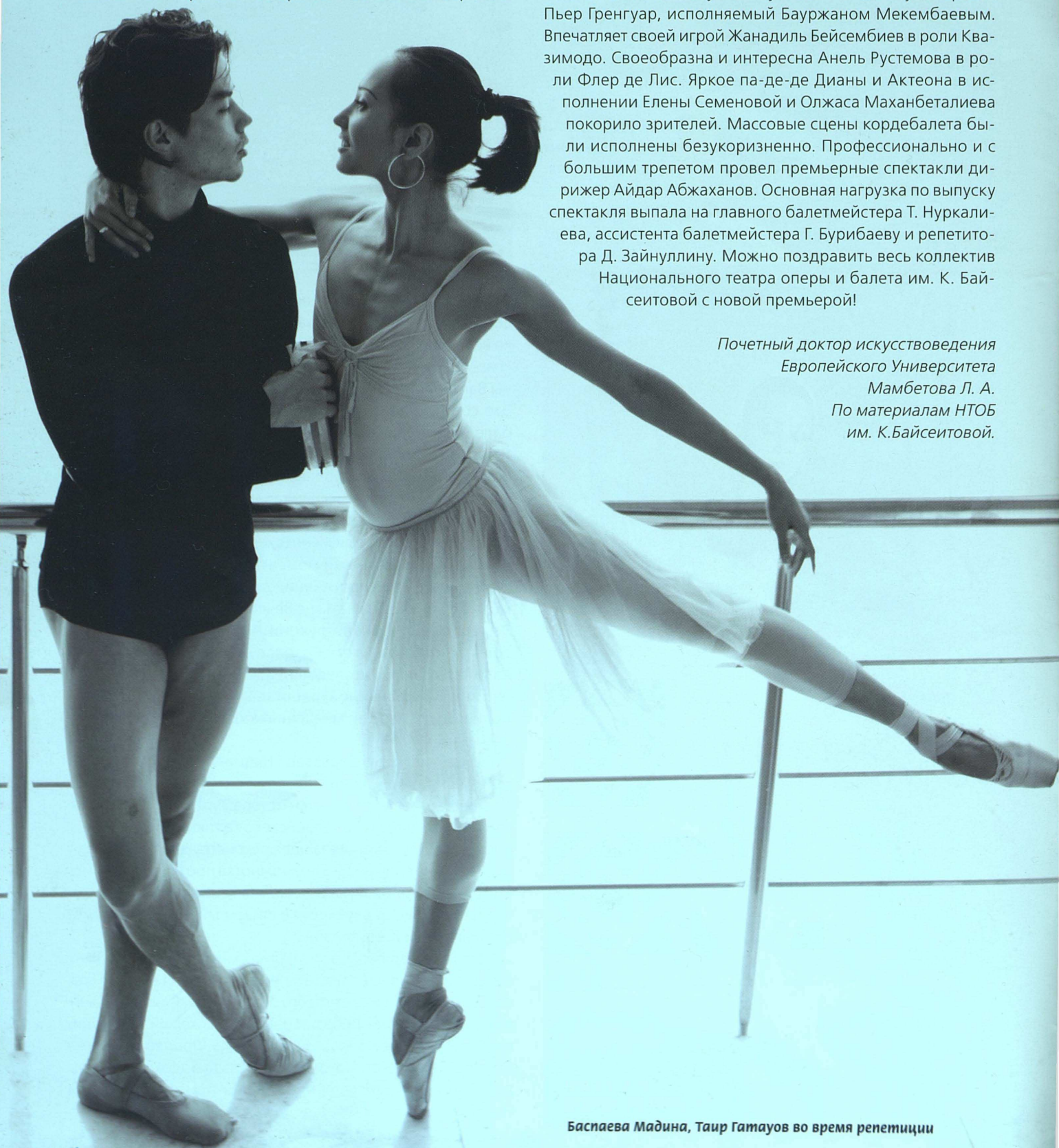
Поэт Гренгуар попадает в парижский Двор чудес-приют бродяг и воров. Цыганка Эсмеральда помогает ему спастись, согласившись стать его женой. Полюбив начальника ночного патруля Феба де Шатопера, который освободил ее от похитителей (священника Клода Фролло и звонаря Собора Парижской богородицы-Квазимодо), Эсмеральда прогоняет Гренгуара и отвергает притязания Клода. На свадьбе Феба и Флер де Лис Эсмеральда танцует, по-

вязав подаренный ей Фебом шарф. Флер де Лис потрясена вероломством жениха. Феб и Эсмеральда уходят. Клод настигает их и поражает кинжалом соперника. Обвиненную им в этом убийстве Эсмеральду ведут на казнь, но Феб не был убит, он доказывает невиновность девушки и соединяет с ней свою жизнь.

Все партии в этом балете сложны по своим актерским задачам, спектакль построен на мимических сценах, и требует большого актерского мастерства. И в этом плане артисты

балета постарались максимально исполнить и создать сценические образы. Особо надо отметить исполнение партии Эсмеральды- Гульфайруз Курмангожаевой и Феба- Жандоса Аубакирова. Своеобразна и неповторима Гаухар Усина в Эсмеральде, обаятелен Рустем Сейтбеков в роли Феба. А молодые исполнители Мадина Басбаева – Эсмеральда искренна и непосредственна со своим партнером Фебом- Таиром Гатауовым. Яркий и выразителен Клод Фролло в исполнении Рахметуллы Науанова. По-своему интересен Пьер Гренгуар, исполняемый Бауржаном Мекембаевым. Впечатляет своей игрой Жанадиль Бейсембиев в роли Квазимодо. Своеобразна и интересна Анель Рустемова в роли Флер де Лис. Яркое па-де-де Дианы и Актеона в исполнении Елены Семенович и Олжаса Маханбеталиева покорило зрителей. Массовые сцены кордебалета были исполнены безукоризненно. Профессионально и с большим трепетом провел премьерные спектакли дирижер Айдар Абжаханов. Основная нагрузка по выпуску спектакля выпала на главного балетмейстера Т. Нуркалиева, ассистента балетмейстера Г. Бурибаеву и репетитора Д. Зайнуллину. Можно поздравить весь коллектив Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой с новой премьерой!

*Почетный доктор искусствоведения
Европейского Университета
Мамбетова Л. А.
По материалам НТОБ
им. К.Байсеитовой.*

Басбаева Мадина, Таир Гатауов во время репетиции

ВИШИ МЕРЕЙИ

(ЖАЛҒАСЫ, БАСЫ № 5-2011)

Гүлжанның тағы бір жақсы көріп, сүйіп билеген рольдерінің бірі «Дон Кихот» балетіндегі Китри ролі. «Дон Кихот» балеті классикалық балеттердің ішіндегі эталлоны болып есептеледі. Сондықтан Китриді билеуші балерина балетте кездесетін небір техникалық күрделі қимылдарды еркін меңгеріп, классика биінің таза орындалуына мұқият болуы қажет. Әсіресе балеттің үшінші бөліміндегі «па-де-дені» билеу бишіден орасан зор дайындықты талап етеді. Жиі-жиі теледидардан көрсетіліп және әрбір мереке сайын сахнадан түспейтіндіктен бұл «па-де-денің» хореографиялық мазмұнын барлық балет сүйер көрермен жатқа біледі. Көрермен сахнада бишілер алғашқы қадамын аттасымен-ақ олардың келесі қимылды қалай орындайтынын жеке қадағалап, басқа да есімдері әлемге әйгілі бишілердің биімен салыстырып отырады. Жиырма жылдан астам осы көріндіні барлық мерекелік жиындарда билеген Гүлжан, сахнада бір рет сүрініп көрермен көңілін қалдырып көрген емес.

Гүлжан тек қана балетке қажетті қимыл-қозғалыстарды еркін меңгерген биші ғана емес, дарынды актриса да. Оның нағыз актриса екендігін «Бақшасарай хауызындағы» Зарема бейнесін сомдауынан да көруге болады. Гүлжан Москва би мектебінде оқыса да туып өскен жері Алматы қаласы. Кішкентайынан театр сахнасынан көріп, осы балетті менде билесем деп армандаған қойылымның бірі «Бақшасарай хауызы» еді. Кезінде өзі кірпік қақпай қарайтын Зареманың роліндегі Гүлжанның өнеріне сүйсіне қол соқпаған адам жоқ. Герей ханның ондаған әйелдерінің ішіндегі ең сүйіктісі Зарема. Хан келесі қанды жорығынан Марияны тұтқындап алып келіп, оған ерекше назар аудара бастағанда, Зарема өзіне деген ханның ыстық ықыласының суына бастағанын бірден сезінеді. Көңілі алабұртып, жанын қоярға жер таппаған Гүлжанның Заремасы Гирейді шыр көбелек айналып, мені қалайша ұмыттың, менің сұлулығымды көрмейсің бе, қарасаңшы бұрынғы көзқарасыңмен деп жан ұшырады. Дауылды кездегі теңіздің толқынындай мұндай аласапыран айдын күшке төтей алмай, Гирей де бір сәт Марияны жадынан шығарып, Заремаға бас ие жаздады. Тек өзінің қатыгез, қатал хан екендігі есіне түскен сәтте-ақ ол қолының бір сілтеуімен Зареманың биін тоқтатады.

Гирейдің көңілін селт еткізіп оята алмасына көзі жеткен Зарема енді Марияға келеді. Осы бір сахналық көрініске деген Гүлжанның көзқарасы басқа бишілердің орындауынан өзгеше. Егер олар Марияға, Гирейден бас тартып өзіме қайтарсаң мәңгі бақи құлың болып өтейін деп жалынып жалбарынса, Гүлжан ондай құлдыққа баруға келісімді екенін сездірмей, өзін тәкәппар қалпында ұстап, келіссең қолыңнан, келіспесең жолыңнан Гирейді өзіме тартып аламын деп шарт қояды.

Бұл әрекеттерінен де ештеме шықпайтынын сезген Зарема, намысқа шыдай алмай, жолында тұрған Гирейді кеудесінен итеріп тастап Марияның кеудесіне пышақ салып алады. Қаншама Заремаларды көріп жүріп, дәл Гүлжанның орындауындағыдай, айтқанынан қайтпайтын қас сұлуды, өз намысы үшін өлімге бас тігетін Зареманы сирек кездестіреміз.

«Аққу көлінен» кейін Гүлжанның Чайковскийдің тағы да бір тамаша балетімен кездесуі 1991 жыл болды. Ол осы жылдар ішінде театр сахнасында екі рет қойылып, репертуардан түсіп қалған «Щелкунчик» балетінің жаңадан үшінші қойылымы болатын. «Щелкунчик» туралы сөз қозғағанда сөзді бірден екінші актіден бастаған жөн.

Себебі, композитордың жазған күрделі музыкасына қарамастан, бірінші акті негізінен балалардың ойынынан құрылған. Оқиғаның желісі, мейірімді сыйқыршының сыйқырлы таяғының сілтеуімен есейіп шыға келген Маша мен ханзаданың кездесуінен ары қарай өсіп дамиды. Осы сәттен бастап, композитордың музыкасы мен балетмейстер Вайноненнің қойған балеті бір деңгейде тепе-тең түсіп, өнердің нағыз таза мөлдір маржанына айналады. Сахна төрінен орын алған спектакльдің пайда болуы, басты рольдерді билейтін балет бишілері үшін де маңызы зор. Балеттің қай вариациясын алсаң да түп-нұсқасы анықталған туынды болғандықтан, артистердің актерлік шеберлігін, дарынын ашып көрсетуге мол мүмкіндік туғызады.

Гүлжан Тұтқабаяваның орындауындағы Маша – нәзік сезімді, сұлулыққа жаны құмарлығына қарамастан, қиынқыстау сәттерде сүйгеніне тірек бола білетін қайсар мінезді, өжетті. Ол ертегілер еліндегі тышқандардан қаншама зәресі

қалмай қорықса да, жанын сауғалап тығылмай, ханзаданың тышқандармен айқаста жеңіске жетуін тілеп, жан ұшырып маңынан шықпайды. Ал қуыршақтар әлеміне келіп, олардың өнерін тамашалағанда, ол әлгідегі қорқыныштың барлығын ұмытып, шын ләззат сезіміне бөліне біледі. Ол қарапайым қыздан ханзаданың сүйікті серігі болып шыға келеді.

Төрт жігітпен билейтін атақты биді тек хан қыздарына ғана тән тәкаппарлықпен, ұстамдылықпен, ұлылықпен билеп шығады. Гүлжанның биінен тек Мәскеу би мектебін бітірген бишілердің бойында ғана болатын классикалық балеттің ерекшелігін, академиялық тазалығын көруге болады. Бұл тұста балеринаның актриса және биші ретінде кемеліне жетіп, толыққан өнері байқалады.

Қаншама халықаралық сайыстарға қатыса жүріп, театрдағы барлық балеттердің басты рольдерін билей жүріп, ең таңдаулы прима балерина бола тұра, Гүлжанның жүрегі дауалап бірден билемеген балеті «Жизель». Ол «Жизель» балетін арада сегіз жыл өткесін дайындай бастады. Сондықтан оның Жизель бейнесіне деген көзқарасы, ұғымы мүлдем бөлек.

Гүлжан сахнаға шыққанда қолға ілікпейтін ауада қалықтап жүретін періштені билемейді. Ол аяғын жерге нық басып жүрген кәдімгі қарапайым шаруаның қызы. Енді ғана бойжеткен жас қызға айналасында болып жатқан уақиғалардың бәрі таңсық. Қарапайым шаруа баласының киімін киіп келген ханзада Альбертті де ол өзіне тең санап шын көңілімен ғашық болады. Оның Альбертпен қыдырып, райхан гүлдерін теріп, сол гүлдерімен өзіне бал ашуы, жасанды қылыққа жатпай, жас қыздың сүйгеніне деген еркелігіндей көрінеді.

Негізінде балеттің бірінші актісінде қайтыс болған Жизель, екінші актіде тіріліп келіп сол Жизельдің көлеңкесі болып билейді.

Гүлжан биінің ең басты ерекшелігі, ол осы екі актінің арасындағы айырмашылықты жоғалтып, бір-бірімен байланыстыра отырып, шынайы махаббат сезімінің мәңгілік екенін дәлелдеуінде.

Ескіден келе жатқан осы романтикалық балетті билегенде Гүлжанның Жизелі қарапайымдылық, кешірімділік, мейірімділік, сүйіспеншілік сияқты сезімдерді би тілімен сахнадан сөйлетеді. Гүлжанның Жизелі қайтыс болғаннан соң да өз махаббаты үшін күреседі. Бірінші актіде зұлымдықпен алдамшылық оны күрт сындырса, екінші актіде ол Виллиса періште бейнесінде сол зұлымдықпен қатыгездікке қарсы күреседі. Бұл арада Гүлжанның Жизелі жігерлі, үлкен рухани күш иесі болып шыққан.

Түн ортасы ауа қабірден тұрып, Альбертті өлім жазасына бұйырған барлық құрбыларына қарсы тұра білген Жизель оны өлімнен алып қалады. Бұл жерде де Гүлжанның Жизелі басқа аруақтарға Альберт менің сүйгенім, ол мені алдады, мен оны кешірем бе, әлде өлім жазасына бұйырам ба, ол тек менің ғана еркімде дейтін сияқты.

Алғашқы қоңырау үнімен аруақтар жоғалып, сахнада Жизель мен тірі қалған Альберт қана қалады. Бүкіл екінші акті бойы Альбертті тірі алып қалам деп жан таласып жүрген Гүлжанның алға созған қолы жайымен төмен түсіп, күш жігері азая бастайды. Оның Альбертке тастаған соңғы көзқарасынан бұл өмірден мәңгі кеттім деген мұң емес, сен тірі қалдың, сен екеуіміз үшін бақытты өмір сүресің деген үнсіз тілек бар сияқты.

Гүлжан бұлардан басқа да ірілі-ұсақты он шақты балеттердің басты рольдерін орындады. Бұлардың ішінде «Спартак» балетіндегі Эгина, «Фрескалардағы» қалыңдық, «Сильфидадағы» Сильфида рольдері балеринаның қол жеткен ірі табыстарының ішіне жатады.

Көп уақытқа дейін орыс және шетел классикаларына айналған балеттерді билеп келген Гүлжан 1990 жылы қойылған қазақ балеті «Қарагөздегі» Қарагөз ролін тұңғыш орындаушысы.

Манадан бері байқап отырған шығарсыздар Гүлжанның қаншама балеттерді билегенін айта келе қазақ балетіне бірінші рет тоқталдық. Мұның өзі жекелей, аумағы үлкен мәселе болса да аздап тоқталып өткенге болмас деп ойлаймын. Қазақ балетінің 70 жылдық тарихын қозғамай-ақ соңғы 40 жылын алсақ, сонау 70-ші жылдан бері театр сахнасында 4 қазақ балеті қойылыпты. Олар Мансұр Сағатовтың музыкасына қойылған «Әлия», қоюшы балетмейстері Жанат Байдаралин, Алмас Серкебаевтың «Ақсақ құланы» қоюшы Меңтай Тлеубаев, Тимур Мыңбаевтың «Мәңгілік алау» қоюшы Меңтай Тлеубаев және Ғазиза Жұбанованың «Қарагөзі» қоюшы Георгий Алексидзе. «Әлия» және «Мәңгілік алау» балеттері Ұлы Отан соғысының кезекті жеңіс мейрамдарына арналып қойылғандықтан, театрдың бір маусымындай ғана өмір сүріп, репертуардан алынып тасталды. «Ақсақ құлан» балеті біраз жылдар сахнадан түспей, көрнекті балеттердің біріне айналсадағы, қазір ол балет театрда жүрмейді.

Қаншама талантты болғанмен қазақ халқының салтынан, әдет-ғұрпынан бейхабар Г.Алексидзе «Қаракөзді» әрине осы балет қазақтың ұлттық балеті деп ауыз толтырып айтатын қойылым жасай алған жоқ.

Былай алып қарасақ 70 жылдың ішінде театр сахнасында небір талантты қазақтың ұл-қыздары билепті. Бірақ солардың бірде біріне арналып балет қойылмаған.

Доцент Алматы Құмаржанов

ПРИЗВАНИЕ ТАНЦОВЩИЦЫ

Со дня основания Государственного театра опера и балета имени Абая прошло более 70 лет. По прошествии большого отрезка времени можно смело утверждать, что каждый талантливый танцовщик театра оставил свой неповторимый след в истории национального балета. Особые знаменательные периоды его развития напрямую связаны с образами воплощенных ими героев.

Период начала 80-х годов в истории театра оперы и балета имени Абая тесно связан с творчеством народной артистки, лауреата Государственной премии «Дарын», известной балерины **ГУЛЬЖАН ТУТКИБАЕВОЙ**. Ценители ее блистательного таланта помнят все сценические образы, воплощенные ею на сцене родного театра. И это дает нам право сделать некий экскурс в ее творческую биографию ...

После успешного завершения в 1982 году Московского хореографического училища имени А. Вагановой ей сразу предложили станцевать партию Одетты-Одиллии балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро», которая считается самой сложной в репертуаре классических балетов. Одаренная от природы особой грацией движений, Гульжан сразу же покорила своих зрителей не только великолепной техникой исполнения, но и тем, что сумела вовлечь их в волшебный мир своих героев, заставила сопереживать вместе с ней их радости и печали.

В ее танце нет никакой недосказанности, наоборот, каждое ее движение следует в точном соответствии музыке балета, что дает ей возможность донести до зрителя всю глубину чувств и переживаний своих героев.

Гульжан - балерина, которой удалось прославить национальное искусство балета далеко за пределами нашей республики. Она - призер Международных конкурсов балета, проходивших в Москве и Варне (Болгария). Особый талант и упорный ежедневный труд стали основой этих побед.

История классического балета, в первую очередь, связана с именем П.И. Чайковского. Исторический факт, что музыка его балетов стала основой для совершенствования мирового балетного искусства. Его балеты, такие как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» до сих пор не сходят со сцен самых знаменитых театров оперы и балета и являются жемчужинами их репертуаров.

То, что дебют юной танцовщицы Гульжан Туткибаевой начался с партии Одетты-Одиллии, явилось знаменательным фактом в ее дальнейшей творческой биографии.

Исполняя партию Одиллии впервые в 1983 году, Гульжан старалась точно следовать прекрасной музыке балета, и ее танец явился воплощением беспечного, беззаботного мира ее героини, верящей в свое светлое будущее. И в партии Одиллии, обольстительницы по либретто балета, Гульжан не стремится показать ее злой волшебницей. Только по приказу своего отца Одиллия является на пир к принцу и с присущей юности любопытством хочет удостовериться в его верности своей клятве, данной Одетте. Позже Гульжан обогатила свой танец более выразительными красками, тем самым точно воплощая замыслы композитора и балетмейстера-постановщика. Одетта, заколдованная чарами злого волшебника, в исполнении Гульжан - не воплощение безвольной, на веки покоренной своей горькой судьбе, девушки. Она - царица лебедей, и это чувствуется с первого появления Гульжан на сцене. Гордо и царственно она выплывает из озе-

ра, стряхивая последние капельки воды с крыльев, и превращается в прекрасную девушку, которая верит в то, что придет ее спаситель, чтобы избавить ее от злых чар Ротбарда. Адажио Одетты и принца из второго акта балета является вершиной кульминации сюжета, олицетворяющая осуществление ее светлой мечты о свободе. Во время этого адажио Гульжан-Одетта объясняет принцу тайну своего превращения в лебедя. Влюбленный принц дает клятву освободить ее от чар злого волшебника и это воспринимается Одеттой, как должное. Царственные и гордые движения Гульжан-Одетты показывают, что она равня принцу, а не просто несчастная жертва чародея. В 4-ом акте спектакля, узнав об измене принца, героиня Гульжан ни чем не выдает своего горя, движения ее так же уверенны, как и раньше, она готова побороться за свою любовь. И даже тогда, когда принц, узнав об обмане Одиллии, приходит наказать злого чародея, Гульжан-Одетта, не остается равнодушной к его судьбе, и готова пожертвовать собой ради спасения возлюбленного ...

Другая любимая роль Гульжан - партия Китри в балете «Дон-Кихот», который считается эталоном среди классических балетов. В партии Китри балерина обязана блистать своей техникой, раскрывая искрометной образ испанской девушки. Показателем технического мастерства и кульминацией сцены является знаменитое «па-де-де» из третьего акта. Многие ценители и любители балета хорошо знают хореографическое содержание. С первых же минут появления танцовщицы на сцене зрители тщательно следят за чистотой и техникой исполнения партии и сравнивают их с исполнительским мастерством известных всему миру танцовщиц. Этот номер не сходит с экранов телевизоров при проведении торжественных мероприятий и концертов. Исполняя этот номер в течение 20-ти лет, Гульжан ни разу не обманула ожидания своих зрителей, доставляя им истинное наслаждение великим искусством балета.

Гульжан - не только танцовщица, в совершенстве овладевшая исполнительским искусством балета, но и талантливая актриса. Свое драматическое мастерство она полностью раскрывает в исполнении партии Заремы из балета Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Этот балет она увидела еще в детстве, и эта партия стала ее мечтой. Зарема - самая красивая женщина гарема и любимая жена хана Герейя, который привозит из очередного кровавого набега красивую пленницу, полячку Марию. Зарема сразу же чувствует, что прежняя благосклонность хана теперь принадлежит не только ей одной. Гульжан-Зарема не отходит от Герейя, всеми силами стараясь вернуть его былую любовь к ней. И он чуть было не устоял перед бурей чувств Заремы, но его грубая властная душа берет верх и он одним движением руки резко прерывает чувственный танец Заремы. Убедившись в том, что Герейя глух к ее мольбам, Гульжан-Зарема в ярости вонзает нож в сердце Марии. Особая экспрессия этой сцены всегда завоевывала сочувствие зритель-

ного зала к судьбе героини. Эта точка накала достигалась, конечно же, и великолепным актерским мастерством Гульжан.

В 1991 году в возобновленной редакции балета «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского Гульжан исполнила партию Маши. В этой партии балерина показала свою героиню решительной и смелой девушкой, готовой противостоять целой армии мышей.

В сцене танца с четырьмя кавалерами движения Гульжан полны граций, величественных сдержанным поз, присущих только королевским особам. В этом балете Гульжан показала себя как сформировавшаяся, зрелая актриса и высокопрофессиональная танцовщица.

Являясь прима-балериной театра, исполняя все главные партии в балетных спектаклях, участвуя во многих престижных международных конкурсах, у Гульжан все же оставалась одна неосуществленная мечта - станцевать партию в одноименном балете А.Адана «Жизель». К этой партии она подошла не сразу, и лишь спустя 8 лет с начала своей творческой, деятельности она осуществила свою заветную мечту. За это время у нее сформировался свой взгляд, иное мировоззрение и понимание образа Жизели.

С первых же минут появления на сцене, Гульжан показывает свою героиню не беспечным существом. Это простая крестьянская девушка, которой знакомы все стороны народного быта. Увидев Альберта, переодетого в простую одежду деревенского парня, она воспринимает его как равного себе и влюбляется в героя. Прогуливаясь с ним, она собирает ромашки, гадает на них - все очень просто и искренне в ее поступках.

Если в первом акте балета Жизель сходит с ума, узнав об измене любимого, и умирает, то во 2-ом акте, она предстает как призрак Жизели.

Особенность интерпретации образа Жизели - Гульжан состоит в том, что она «как бы убирает» это событие и танцует во 2-ом акте так же вдохновенно, как и в первом акте на вершине ее счастливой влюбленности в Альберта ...

Узнав о смертном приговоре, вынесенном Виллисами вероломному Альберту Жизель заступает за него. Жизель - Гульжан внушает им, что только она обманутая и преданная любимым имеет право судить его. Отдавая все свои силы на спасение Альберта, у Жизель иссякли все душевные силы. Руки Гульжан - Жизели протянуты в немой мольбе к Виллиссе, просящая сохранить ему жизнь, бессильно опускаются вниз. Прощальный взгляд, который она бросает на Альберта, полон безмолвной тихой радости, что любимый спасен, и она желает ему быть счастливым за них обоих.

Гульжан кроме, перечисленных знаковых балетов танцевала главные партии в десятках различных балетах. Среди них можно выделить партию Эгины в балете А.

Хачатуряна «Спартак», партию невесты во «Фресках» Т. Мынбаева, роль Сильфиды в одноименном балете Левенсхольда.

Гульжан Туткибаева - первая исполнительница роли Карагоз в казахском балете Г. Жубановой «Карагоз».

После успешного завершения творческой деятельности в настоящее время Гульжан Усамбековна Туткибаева принимает активное участие в совершенствовании мастерства молодых артистов балета.

Доцент Алмат Кумаржанов.

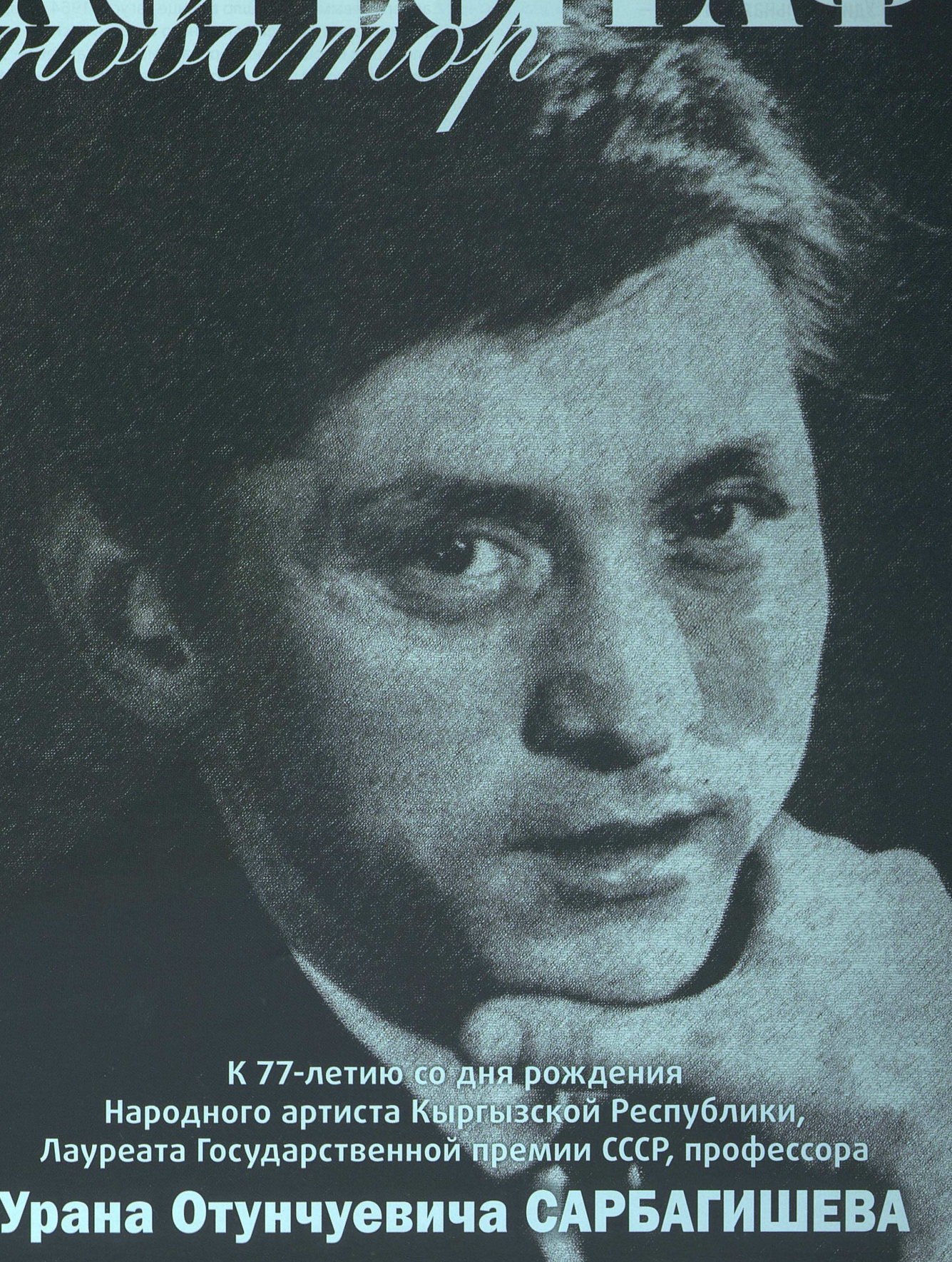
Алматы 2011 г.

Перевод Адильшиновой Ш.К.

ХОРЕОГРАФ

новатор

К 77-летию со дня рождения
Народного артиста Кыргызской Республики,
Лауреата Государственной премии СССР, профессора

Урана Отунчуевича САРБАГИШЕВА

Удивительная история – при каждой очередной, сейчас не так уж часто происходящей, встрече с Ураном Отунчуевичем Сарбагишевым, единственной темой наших разговоров всегда остается Театр и его современная жизнь. Казалось бы, нам двум аксакалам, а я всего лишь на пять месяцев моложе Сарбагишева, лучше бы, в первую очередь, говорить о собственном здоровье. Но что же делать, если наши судьбы с далеких детских лет учебы в хореографических училищах городов Ленинграда и Перми были тесно связаны с профессиональным искусством балета, которому мы и сегодня, по прошествии почти семидесяти лет, остаемся также преданными, как и в далекие годы нашей юности.

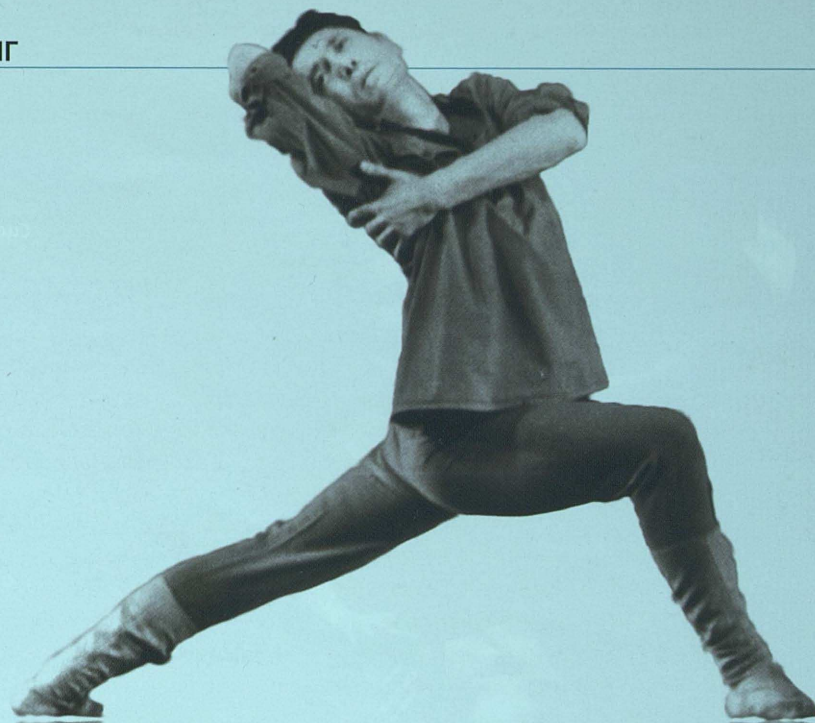
Мое знакомство с Сарбагишевым произошло в конце августа 1964 года, когда на служебном входе Киргизского государственного академического театра оперы и балета ко мне подошел юноша и, поздоровавшись, назвал себя – Уран Сарбагишев. Он оказался партнером в моем дебютном спектакле – балете «Бахчисарайский фонтан» Б.Асафьева, в котором он танцевал польского юношу Вацлава, а я исполнял роль крымского хана Гирея. Наши артистические пути многократно пересекались в балетных спектаклях и танцевально-тренировочных залах. С интересом я наблюдал за Сарбагишевым-танцовщиком. Его танцевальная одаренность и отличные артистические данные, помноженные на прославленную академическую школу русского балета, давали ему возможность исполнять самые разнообразные балетные роли. Это и аристократические принцы в балетах «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», и романтические герои в «Шопениане», «Жизели», «Ромео и Джульетта», порывистый Фрондосо в «Лауренсии» и мужественный Конрад в «Корсаре».

В каждой новой роли артист стремился посредством танца передать глубокое содержание образа, выделить наиболее созвучные его современникам черты. Такими укрупненными хореографическими портретами стали у артиста герои балетов «Анар» и «Чолпон», что было особенно отмечено специалистами и любителями балета во время показа этих спектаклей в Москве в 1958 году на 2-й Декаде киргизского искусства и литературы. Талантливая игра Бибисары Бейшеналиевой, Рейны Чокоевой, Урана Сарбагишева привлекла внимание кинематографистов. Почти сразу же после отчетного выступления в Москве на Ленинградской студии «Ленфильм» начались съемки фильма-балета «Чолпон» в исполнении киргизских артистов. Фильм-балет «Чолпон» был показан с триумфом в 104 странах мира.

Артистический талант танцовщика Сарбагишева был многогранным. В хореографической новелле «Барышня и хулиган» на музыку Дм.Шостаковича Сарбагишев в остро гротесковой танцевальной пластике создал образ главного героя спектакля. Неузнаваемо, и не только внешне, преобразился герой Сарбагишева. Вчерашний Зигфрид, затянутый в белоснежные лосины и коллет, уступил место крепкому, ладно сбитому парню, словно черный вихрь ворвавшегося на заполненную веселящимся народом, заводскую улицу. Рваная тельняшка, короткие брючки, явно одолженные у какого-то зазевавшегося хозяина, не первой свежести белый платок на шее и залихватски одетая кепка, из-под которой смотрят на окружающих настороженные, испытующие глаза. Этот выросший в безпризорности парень привык остерегаться всего на свете: может быть, потому так агрессивны его поступки. Для Хулигана-Сар-

Хореографическая композиция У.Сарбагишева «В горах Ала-Тоо»

У.Сарбагишев – Байтемир,
«Асель» – В.Власова

багишева нет ничего неодолимого: все подчиняется его злой, ни с чем не считающейся воле. И только тоненькая барышня-учительница не дрогнула, не испугалась его. И это поначалу потрясает Хулигана более всего. Только потом герой Сарбагишева пытается разобраться с тем, что с ним происходит, понять, что же не дает ему жить по-прежнему. И когда преображающее чувство любви берет вверх над хулиганской накипью, меняется и весь облик Хулигана-Сарбагишева. Нет, нет, он не становится расфранченным, прилизанным, «голубым» героем, легко поддающимся мгновенной перековке. Просто герой этого балетного спектакля впервые начинает понимать никчемность в пустую прожитых годов... мысль и жест, действие и настроение – все стало зримой музыкой в танце Сарбагишева.

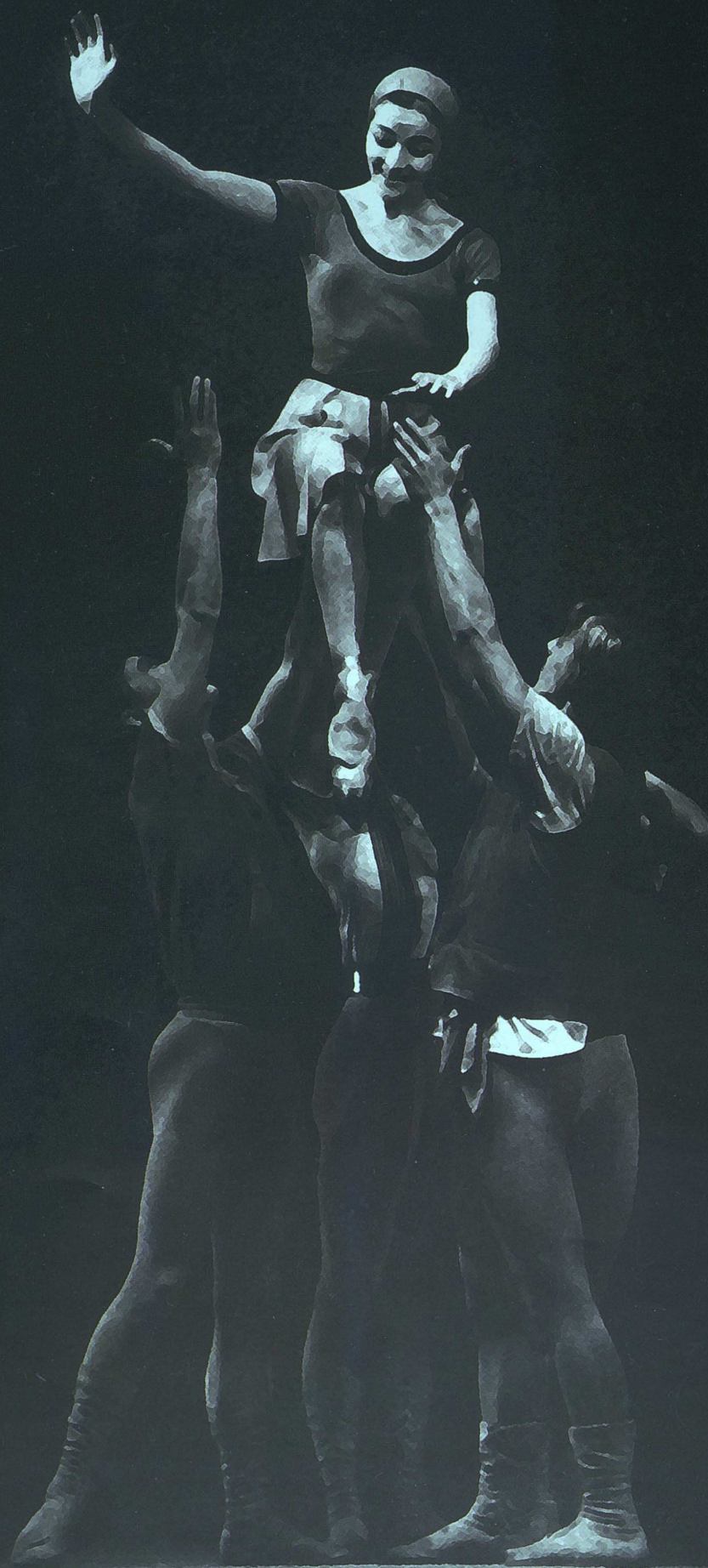
В своей другой новой яркой артистической работе Уран Сарбагишев предстал озорным испанским юношей – Базилем из старого классического балета «Дон-Кихот». Это – темпераментный, ловкий парень, с блеском танцующий виртуозные вариации, озорной на выдумку и шутку, Базиль Сарбагишева купается в щедрой танцевальности, ему легко и свободно, он будоражит, определяет зажигательный темпоритм спектакля. Актерская и танцевальные стороны у танцовщика в Базиле слиты воедино, что, кстати говоря, вообще отличает

лучшие хореографические портреты, созданные Сарбагишевым.

Летом 1966 года состоялся почти полутрамесячный фестиваль балета в столице Кубы. Вместе с крупнейшими мастерами балета из Болгарии, Венгрии, Румынии, среди которых были румынская балерина Магдалена Попа, известная болгарская танцовщица Вера Кирова, лучшие представители национального балета Кубы – Алисия Алонсо, молодые мастера танца – Лойпа Араухо, Хосефина Мендес, Рудольфо Родригес, выступали Рейна Чокоева и Уран Сарбагишев. С большим успехом прошел спектакль «Жизель» с участием в главных партиях киргизских артистов. Театральные деятели Гаваны высоко оценили выступления киргизских артистов на сцене театра имени Гарсиа Лорки. «Примером хореографического мастерства и исполнительских способностей» - охарактеризовала кубинская газета «Мундо» эти выступления.

Именно в это время Уран Сарбагишев, не прекращая своей активной артистической деятельности, стал пробовать свои силы и в балетмейстерской работе. Обратившись к сфере национального, народно-характерного танца Сарбагишев на яркую, колоритную музыку киргизских композиторов Мукаша Абдраева и Абдысала Молдыбаева поставил массовую танцевальную композицию «В горах Ала-Тоо», прочно вошедшую

в концертный репертуар Киргизского театра оперы и балета и ансамбля танца Киргизии и ставшую своеобразной «визитной карточкой» киргизских артистов во время их гастрольных выступлений. Во всех ранних работах хореографа Сарбагишева ярко вырисовывалась ведущая тема, магистральное направление творческого поиска молодого балетмейстера – утверждение современности, героической, крупномасштабной, волнующей зрителей высокой правдой чувств, мыслей, характеров. Именно современники стали героями первого спектакля, поставленного Ураном Сарбагишевым в театральном сезоне 1967 года. Балет композитора В.Власова «Асель» по чудесной повести Ч.Айтматова «Тополек мой в красной косынке» был обращен к современникам, сидящим в зрительном зале. Спектакль «Асель» захватывал с первых же тактов оркестрового вступления, с открытия театрального занавеса, когда на фоне причудливой, убегающей серпантином высоко вверх горной дороги, возникала фигура одиноко стоящего Ильяса. Он начинал «рассказ» о своей любви, сохранить, сберечь которую не сумел из-за минутного малодушия и безрассудного легкомыслия. Вопросы моральной чистоты, высокой ответственности нашего современника за свои поступки стали главным для постановщика балета Урана Сарбагишева,

Сцена из балета-оратории
«Материнское поле»
К. Молдобасанова

художника А.Арефьева, дирижера К.Молдобасанова, артистов В.Бейшеналиевой, Б.Арунова, С.Молдобасановой и всех участников этого балета. С этого знаменательно-го спектакля молодого хореографа начинается более чем 45-летний творческий путь Урана Отунтуевича Сарбагишева, автора целого ряда этапных спектаклей киргизского балета, вошедших в сокровищницу мирового хореографического искусства. Тема высоты и величия героического подвига стала главной в постановках хореографа Сарбагишева – балетах «Спартак» А.Хачатуряна, «Прометей» Э.Аристакесяна, «Бессмертие» Ч.Нурымова. Образ центрального героя балета «Бессмертие» был навеян обликом Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота. Авторы спектакля, туркменский композитор Ч.Нурымов, либреттисты М.Ахунбаев и Р.Уразгильдеев, балетмейстер-постановщик У. Сарбагишев, дирижер Н.Давлесов, художник А.Арефьев, артисты создали спектакль, пронизанный высоким пониманием интернационализма и братского единства всех советских народов. Успех авторов спектакля «Бессмертие» по праву разделили талантливые артисты Айсулу Токомбаева – Любовь и Жизнь, Арстанбек Ирсалиев, Чолпонбек Базарбаев, Вахапжан Салимбаев, каждый по-своему интересно воплотившие образ Героя спектакля.

Сарбагишев – создатель более чем сорока оригинальных хореографических постановок, полнометражных и одноактных балетов, балетных сцен в оперных спектаклях, концертных номеров, постановщик оперных спекта-

клей, режиссер-постановщик концертных программ. Оригинальные хореографические постановки Сарбагишева поставлены на оперно-балетных сценах театров Казани, Челябинска, Алматы, Днепропетровска. Именно ему, хореографу-новатору, доверяют право первой постановки своих произведений композиторы К.Молчанов – балет «Макбет», У.Мусаев – балет «Томирис», С.Полужков – балет «Бастилия», К.Молдобасанов – балет «Сказ о Манкурте» и балет-оратория «Материнское поле», для создателей которого – композитора и дирижера К.Молдобасанова, либреттистов М.Ахунбаева и М.Баялинова, балетмейстера-постановщика У. Сарбагишева, художника Н.Золотарева, хормейстеров С.Юсупова, К.Алиева, Т.Сатиева, режиссера М.Ахунбаева, артистов темой спектакля стала Великая Отечественная война. Авторы либретто обратились к одному из самых трагических произведений писателя Ч.Айтматова, рассказывая о судьбе простой киргизской женщины Толгонай, потерявшей в войну трех сыновей и мужа, всех своих родных, повествуя о мужестве и стойкости советских людей, вынесших тяжелые испытания и невероятные тяготы в борьбе с фашизмом, авторы спектакля утверждали величие и силу человеческого характера. Яркая и самобытная музыка композитора К.Молдобасанова была талантливо интерпретирована Сарбагишевым. Пластическая партитура хореографа воплотила в себя не только самые разнообразные танцевальные формы классической хореографии. Сарбагишев смело и необычно переосмысливает их, находит оригинальные сочетания и взаимосвязи, насыщает национальной фольклорной пластикой. Грандиоз-

А.Токомбаева, Ч.Айтматов, У.Сарбагишев

ные массовые танцевальные сцены и печальные дуэты женщин-вдов, получивших известие о гибели их близких, впечатляющая картина балета – возвращение солдат с фронта и трагический квинтет-воспоминание Толгонай и ее родных, близких, подчеркнутое «голосом одинокой женщины» и проникновенным звучанием хора... Правдивость и достоверность музыкально-хореографического образа Толгонай, созданного композитором К. Молдобасановым, хореографом У. Сарбагишевым, балеринами А.Токомбаевой, Р.Чоковой нашли свой отклик в миллионах сердец всех матерей планеты. Балет-оратория «Материнское поле» сразу «перешагнул» театральные границы республики, был поставлен на сценах оперно-балетных театров Советского Союза и за рубежом. Создатели балета-оратории «Материнское поле» композитор и дирижер К. Молдобасанов, балетмейстер-постановщик У. Сарбагишев, исполнительницы роли Толгонай А. Токомбаева и Р. Чокова были удостоены высокого звания Лауреата Государственной премии СССР в области театрального искусства за 1976 год.

На протяжении десятилетий Сарбагишев У.О., будучи художественным руководителем Бишкекского государственного хореографического училища имн Народного артиста СССР Ч.Базарбаева, преподавал специальные хореографические дисциплины, воспитав целое поколение одаренных танцовщиков. Одновременно он работал профессором кафедры хореографии Кыргызского государственного института искусств им. Б.Бейшеналиевой. По сегодняшний день ценные советы хореографа-новатора и выдающегося педагога, народного артиста Кыргызской Республики, Лауреата Государственной премии СССР, профессора, награжденного орденом «Знак Почета», медалью «Данк», орденом «Манаса 3-ей степени» Урана Отунтуевича Сарбагишева являются вечным ориентиром для нынешних поколений деятелей культуры и искусства современного балета.

Роберт Уразгильдеев,
доктор искусствоведения,
профессор, народный артист
Кыргызской Республики.

Б.Бейшеналиева – Китри, У.Сарбагишев – Базиль, «Дон Кихот» Л.Минкуса

С большим прискорбием редакция журнала сообщает, что в период верстки данного номера, в феврале этого года сердце **УРАНА ОТУНТУЕВИЧА САРБАГИШЕВА** перестало биться, принеся с собой тяжелую утрату для миллионов почитателей его таланта.

Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі
Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры
2012 жылдың мамыр (май) айының репертуары

дата	время	наименование спектакля	продолжительность
3 (четверг)	18.30	Г. Доницетти «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» (опера в 2-х действиях)	2 ч. 40 мин.
4 (пятница)	18.30	Г. Перселл «ПАВАНА МАВРА» Ж. Бизе-Р.Щедрин «КАРМЕН-СЮИТА» (одноактные балеты)	45 мин. 55 мин.
5 (суббота)	15.00	КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ	1 ч. 30 мин.
С 10 по 16 мая гастролы театра в г. Кокшетау			
20 (воскресенье)	17.00	А. Рыбников «ЮНОНА» И «АВОСЬ» (ритм-рок балет в 2-х действиях)	1 ч. 30 мин.
23 (среда)	18.30	«Спасибо, музыка, тебе» Творческий вечер дипломанта международных и Республиканских конкурсов ГУЛЬНАР ЖИДИЛОВОЙ	
24 (бейсенбі)	18.30	А. Жұбанова, Л. Хамиди «АБАЙ» (үш бөлімді опера)	2 сағ. 15 мин.
25 (пятница)	18.30	А. Адан «ЖИЗЕЛЬ» (балет в 2-х действиях)	2 ч.
26 (суббота)	18.30	И. Штраус «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта в 3-х действиях)	3 ч. 20 мин.
27 (воскресенье)	17.00	С. Прокофьев «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет в 3-х действиях)	2 ч.10 мин.
30 (среда)	18.30	Театр современного танца «САМРУК»	
31 (четверг)	18.30	Дж. Верди «БАЛ-МАСКАРАД» (опера в 3-х действиях)	2 ч. 45 мин.

Билеттер Абай атындағы академиялық опера және балет театрының кассаларында сатылады.
Телефон: +7 272 79 34, анықтама телефондар: 272 20 42, 279 07 90, 279 97 99 қызметі –тәулік бойы, тегін www.qatob.kz

ЛИРИЧЕСКИЙ *пассаж*

В завершении своего творческого юбилейного турне по городам Казахстана карагандинский композитор Людмила Мельникова провела авторские концерты в столице Астане и Алматы

Концерты «Любимая Республика моя», член Союза композиторов Казахстана, Лауреат международных конкурсов, Людмила Мельникова успешно провела в Астане во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова, в Российском центре науки и культуры посольства Российской Федерации с участием юных артистов музыкальных школ города Астаны, студентов Казахского Национального университета искусств, а также на сцене знаменитого зала «Қазақконцерт» АО «Қазақ әуендері» в городе Алматы и в Национальном научно-практическом оздоровительном центре «Бөбек». Гостеприимные хозяева города были не только благодарными слушателями, но и участниками концерта. Наибольшую часть программы алматинские школьники исполняли песни Людмилы Мельниковой. Известные творческие коллективы детской музыкальной хоровой школы «Елим ай» Ларисы Романовской, ансамбля «Алакай» Дворца школьников Татьяны Кулиновой, юные солисты ДМШ № 5,10, вокальной группы «Анахнукан» представили самые яркие песни Людмилы Мельниковой в сопровождении танцевальных коллективов Еврейского общинного центра «Прахим», «Йонати» под руководством Людмилы Самсоновой. Алматинцы подготовили целое шоу-представление для Людмилы Мельниковой из ее песен. Порадовали публику самые юные участники концерта – младший хор «Фасолька» ДМХШ «Елим ай». У каждого ребенка в руках была игрушечная собака, которую дети в песне дрессировали. Гостями из сказочных песен стали розовые дельфины, Мальвина и Бэтмен в исполнении Кати Арепьевой и Эрика Калиева. Особый интерес зрителей вызвало выступление хореографической группы Студии театра танца Республики Казахстан под руководством Ларисы Ким, исполнившей хореографическую авторскую композицию под музыку Людмилы Мельниковой «Лирический этюд». Одиннадцать девушек в «шопеновских» легких платьях созвездиями легко парили в кружении симметричных фигур, собирающихся и рассыпающихся в цветы. Но главное, что через пластику жестов и динамику движений они сумели воспроизвести художественно-психологический образ, несущий в себе идею нежности и любви. Инструментальная музыка Людмилы Мельниковой не только танцевальна, она и полна драматургии, перспективы развития. Поэтому ее самостоятельные пьесы имеют право на жизнь в виде хореографических картин.