

4. Казовский, Г. Шедевры еврейского искусства. Художники Витебска. Иегуда Пен и его ученики / Г. Казовский. – М.: Имидж, 1999. – 380 с.
5. Клер Ле Фоль. Витебская художественная школа (1897–1923). – Минск: ПроPILEI, 2007. – 240 с.
6. Кучеренко, В. Н., Холодова, И. П. М. Ю. Пэн / В. Н. Кучеренко, И. П. Холодова. – Минск: Беларусь, 2006. – 176 с.
7. Подлипский, А. М. Жизнь и судьба художника Юрия Пэн / А. М. Подлипский. – Витебск: Витебская областная типография, 2020. – 215 с.
8. Русецкий, А. В. Художественная культура Витебщины: Поозерье, Подвинье, Верхнее Поднепровье (1918-1941) / А. В. Русецкий, Ю. А. Русецкий. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – 293 с.

Борцова А. В., студент 220Э группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Бодунова И. И.,
кандидат культурологии, доцент

«ХОРЕОПЛАСТИКА» ЛЕОНИДА ЯКОБСОНА: ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Якобсон Леонид Вениаминович (1904–1975) – балетмейстер, обладающий мощным даром образно-пластического видения Мира и Человека. Хореография Якобсона наполнена образами с самого начала до конца каждого движения.

Галина Сергеевна Уланова вспоминала Якобсона, который все время фантазировал, изобретал, придумывал. Мир, который он создал

через свою хореографию, можно было сравнить с «Пантеоном пластики» всех эпох и народов, где собраны богатства образно-пластической выразительности человеческого тела [4].

Творчество Якобсона разнообразно и охватывает аспекты, которые актуальны для современной хореографии. Он постоянно искал новый хореографический язык, который называл «хореопластикой», акцентировал внимание на проблеме соотношения пантомимы и танца. Ученик и последователь Фокина, Якобсон признавал, как и сам Фокин, не «рассказывающую» (как, например, в балетах Мариуса Петипа), а «показывающую» (то есть действенную) пантомиму [2, с. 46].

Под руководством Якобсона в хореографии началось активное взаимодействие образно-пластических и смысловых элементов в балетном спектакле. Леонид Вениаминович сочетал «пантомиму» и «танец», опираясь на классические принципы музыки. Таким образом, пантомима перестала быть отдельным элементом в балете. Она стала единым выразительным средством, где соединились поэтические и действенные начала танца.

Якобсон придавал большое значение взаимодействию музыки, сценического пространства и движения. Музыка для балетмейстера была неотъемлемой частью хореографических произведений. «Я стараюсь не только услышать музыку, но и «увидеть» ее в живых пластических образах» [1, с. 23]. Это высказывание Леонида Якобсона, казалось бы, с предельной ясностью выражает его точку зрения на музыкально-хореографическую образность в балете. Проявляя высокую чуткость к музыкальной основе балета утверждал, что музыка не только звучит, но и словно оживает на сцене благодаря хореографии. Балетмейстер считал, что хореография должна дополнять и раскрывать музыку композитора, придавая ей новые смыслы.

Следуя этому принципу, при постановке балета «Спартак» (1956) Якобсон спорил с композитором А. Хачатуряном, самовольно вырезая определенные музыкальные фрагменты, которые казались для балетмейстера неэмоциональными. Несмотря на ожесточенные споры и стычки, спектакль стал настоящей сенсацией своего времени.

Пластическое решение масштабного балета «Спартак» у Л. Якобсона построено на античной живописи древнего Рима. Якобсон назвал спектакль не балетом, а «сценами из римской жизни». Он принципиально отказался от привычной классической техники. «Создавая свои постановки на основе классики, я убедился в том, насколько еще не использованы основы классического танца. Вернее сказать, насколько трафаретны наши понятия в этом плане. Чтобы доказать свою правоту, мне пришлось пойти от обратного, то есть обратиться к антиклассике. Прошу понять меня правильно, я отнюдь не собирался отвергать, а тем более исказить сложившийся веками академический стиль нашего балета. Именно богатство и разнообразие этого искусства натолкнуло меня на мысль использовать непривычные и на первый взгляд необычные положения, то есть то, что я выше опять-таки условно назвал антиклассикой» [3, с. 107].

Важную роль в балетах Л. Якобсона играло сценическое пространство – как активный элемент хореографии. В балете «Спартак» массовые сцены передают эпический характер событий и динамику действия. Большие групповые композиции создают образ единого организма, готового к борьбе, показывают коллективный дух и единство народа.

В 1969 году Леонид Якобсон стал инициатором создания и художественным руководителем ленинградской труппы «Хореографические миниатюры». В обширном и разнообразном

репертуаре труппы наиболее ярко выразились его принципы слияния музыкального и хореографического текстов. В это время родился его знаменитый и удивительный «Экзерсис XX века» на музыку Иоганна Себастьяна Баха. В документальном фильме «О балете» Львов-Анохин про постановку «Экзерсис XX» говорил так: «Это каскад шуточных хореографических внезапностей. Все кажется только что возникшим экспромтом, легко рожденной импровизацией, хотя всем ясно сколько здесь технических трудностей, и сколько труда требуется, чтобы освоить и выполнить все эти на секунду сверкнувшие как будто мгновенно вспыхивающие блески балетмейстерской фантазии». Этот задорный спектакль, не ирония на стандартные балетные штампы (хотя таких элементов в этом ярком представлении предостаточно), а скорее – гимн искусства классической хореографии, – вот что в итоге создал Якобсон в своем «Экзерсисе XX». Спектакль явился утверждением свободы и многообразия танцевальных и пластических средств. В нем присутствуют композиции, напоминающие «ожившие статуи», танец, похожий на «спортивную игру», «пластическую корректуру» и героические образы современности [5].

Якобсон считал, что необходимый компонент у артистов балета – выразительность. Для достижения баланса между техникой ног, работой корпуса и рук, а также выразительностью лица, мастер внедрил в «Экзерсис XX» специальные упражнения по мимике, считая эти упражнения обязательными в классике.

Именно благодаря «Экзерсису XX» был создан комплекс упражнений и тренировочных элементов, который послужил основой для миниатюр Якобсона. «Только с момента организации своей труппы, поставившей своей целью разработку и популяризацию малых форм в

балетном театре, я получил возможность систематизировать и обобщить найденное мною в хореографии», – говорил балетмейстер [3, с. 107].

В работе с артистами Леонид Вениаминович придавал большое значение выразительной работе корпуса. Основным принципом заключается в том, что движения идут от корпуса, в то время как ноги являются вспомогательными. Это новаторское решение требовало от артистов значительной работы над собой, чтобы избавиться от привычных навыков, приобретенных в балетной школе, таких как закреплённое положение верхней части тела и спины.

Якобсон представлял не только новые формы хореографии, но и инновационные формы хореографических выступлений, такие как «хореографический плакат» (пример – «Клоп»), «сцены из римской жизни» (как в спектакле «Спартак»), и тематический «спектакль хореографических миниатюр» (Экзерсис XX). Он внес вклад в создание новых жанров, таких как «хореографическая новелла», «хореографическая зарисовка», «хореографический портрет» (как в миниатюре «Вестрис») и другие.

Своим творчеством Леонид Якобсон опровергает общепринятые трафареты классического танца. Он – один из немногих мастеров балетного театра, который серьезно размышлял не только о текущих проблемах хореографии, но и о ее будущем. Якобсоновская «хореопластика» не являлась отходом от основных принципов развития современного балета; наоборот, она представляла собой классику XX века, аналогичную произведениям М. Фокина, А. Горского, Д. Баланчина, К. Голейзовского. Наследие Якобсона живет на сценах вместе с работами лучших отечественных и зарубежных хореографов, как источник вдохновения для новых идей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Звездочкин, В. А. Видеть музыку: [творчество известного российского хореографа Леонида Якобсона] / В. Звездочкин // Музыкальная жизнь. – 2009. – № 12. – С. 23 – 26.
2. Звездочкин, В. А. Провозвестник нового: [творчество известного российского хореографа Л.Якобсона] / В. Звездочкин // Балет. – 2009. – № 4 – 5. – С. 46 – 47.
3. Звездочкин, В. А. «Экзерсис XX» как формула хореографического метода Леонида Якобсона / В. Звездочкин // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2009 – № 6. – С. 106 –112.
4. Леонид Якобсон – Россия Сегодня [Видео файл]. Режим доступа: <https://youtu.be/3xDtKhsS5h4?si=4pL4NUs8L6RBvdOi>. – Дата доступа: 04. 02. 2024.
5. О балете. Балетмейстер Леонид Якобсон. [Видео файл]. – Режим доступа: <https://yandex.by/video/preview/5510309906808724918> – Дата доступа: 09. 02. 2024.