

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, основанная в 1738 году императрицей Анной Иоанновной, — одна из старейших и лучших балетных школ в мире. В преддверии юбилея Академии ректор Николай Цискаридзе рассказал журналу «Сапсан», что такое русский балет и каково каждый год сдавать экзамен на сцене Кремля.

→ SENSE OF FLIGHT

WE INTERVIEWED Nikolay Tsiskaridze, a wonderful dancer and the rector of one of the oldest and best ballet schools in the world, the Vaganova Academy of Russian Ballet. Nikolay believes that the dance art in Russia is valued higher than other arts for a simple reason — the soul of a Russian person always asks for dancing. "As we know, the French and Italians invented the ballet, but what the whole world liked and what became a symbol of the Russian ballet is a flight of the soul." Nikolay is successful in all three of his roles: that of a dancer, teacher, and head of the Academy. "For me, it matters most of all that despite some unflattering media response, I have achieved real success in my vocation," says Nikolay. "For more than 10 years my students have been employed as premieres of leading Russian theatres. And every year in June, I, like a first-grader, take exams — at the Mariinsky Theatre, in the Kremlin Palace of Congress, and this year also on my home turf, in the Bolshoi Theatre."

In June, Vaganova school turns 280. In honour of the anniversary, the Academy will give concerts in St. Petersburg and Moscow.

Чувство полета

Текст → Татьяна Рысева

Виюне исполняется 280 лет знаменитому Вагановскому училищу. В честь юбилея Академия даст отчетные концерты в Петербурге и Москве. И Николай Цискаридзе еще раз докажет, что одно из старейших учебных заведений в стране выпускает студентов высочайшего уровня и сохраняет классический танец — визитную карточку России.

— **Николай, начнем с тривиального вопроса, что такое русский балет?**

— Танцевальное искусство в этой стране стоит выше остальных искусств по простой причине — душа русского человека всегда просит пляски! Как мы знаем, балет изобрели французы и итальянцы, но то, что понравилось всему миру и стало символом русского балета, — это душой исполненный полет. Женщина в белой пачке — лебедь. Плавность, кантиленность — этого нет ни во французском, ни в итальянском балете: там более зажигательный танец. А русский балет в итоге укрепился, «пророс» и дал такие плоды, что вся вторая половина XIX столетия и весь XX век были ознаменованы влиянием русской культуры.

— **Расположение обязывает?**

— Мы находимся сейчас на улице Зодчего Росси. Была такая карта, которую сделали к юбилею Станиславского. Там показано, как все российские театры и многие мировые выходят из одного театра — МХТ. Показана основа всего театрального мира России. Так и эта улица является праматерью всех учебных заведений, которые только существуют в нашей стране. Выпускники этой школы пошли по всему миру и являются теми «корнями», которые приведут вас на улицу Зодчего Росси.

— **Насколько сложно попасть к вам учиться и какие основные критерии отбора?**

— За 280 лет правила не изменились — мы набираем детей в возрасте 10 лет. Конечно, до этого можно заниматься танцами, но серьезно стоит начинать, когда кости, хрящи и связки сформированы. Это не спорт, здесь все по-другому. Раньше это делать опасно. Я тоже начал в 10 лет. Был мальчик, у которого по его социальному положению не было перспектив попасть в искусство. Но складывалось все так, что иного выхода, как попасть в балет и впоследствии на сцену Большого театра, у него не было. На его пути все время появлялся человек, который нужен был в данную секунду, — это все время была случайность. Воля провидения! Какая-то сила повела и уже многие годы ведет, ведет и ведет.

— **Николай, скажите честно, никогда не хотелось все бросить?**

— Много раз хотелось сойти, остановиться. При первом столкновении с грязью, чудовищной несправедливостью, которая в балете проявляется, как нигде... Моя мама была против моей учебы в училище, но я решил, что нужно ей доказать. Честно говоря, мне было очень легко. Если бы было так тяжело, как 90 процентам моих учеников, я бы, наверное, что-то изменил. Но так как я прекрасно понимал, что я один стою всех тех, кто со мной учился, — одной ножкой (*смеется*) сделаю их всех, я остался в профессии. Еще у меня никогда не было иллюзий, я всегда отдавал себе отчет, что, когда вырасту, буду выглядеть вот так. И не смогу, скажем, участвовать в «героических» балетах. Я не мечтал о том, чего не мог. Думаю, самое важное в жизни каждого человека, — сделать правильный выбор и понимать, что ты это можешь. Я сейчас очень много общаюсь с детьми и спрашиваю у них, чего они хотят и почему, зачем они пришли учиться. И каждый раз вижу, что ребенок не понимает, какие у него данные, какая внешность. Меня это удивляет. У меня

Несмотря на занятость, Николай Цискаридзе успешно совмещает должности ректора Академии и преподавателя

Despite his busy schedule, Nikolay Tsiskaridze wears several hats successfully as the Academy Rector and a teacher

всегда было наоборот: это я маму убеждал, что мне не надо танцевать. Но я с детства был театральным ребенком, любил везде ходить, все смотреть, впитывать. Слава богу, мама мне все это позволяла.

— Вы закончили Московское хореографическое училище. Есть ли отличия между московской и питерской балетными школами?

— Я начал учиться в Тбилиси, продолжил в Московском хореографическом училище, потом работал в Большом театре. И все мои педагоги, хореографы были, так или иначе, с улицы Зодчего Росси. В Большом театре только мой последний репетитор Николай Фадеев был москвичом. Манера исполнения двух школ никогда не будет одинакова. Галина Уланова в одной из книг о ней подробно рассказывает о своем переезде в Москву, о том, как она переделывала свои роли, которые она танцевала в Театре имени Кирова (Мариинский театр), для сцены Большого театра. Ей пришлось «укрупнять жесты», переделывать грим, поскольку то, что в Кировском театре кажется близким, в Большом находится на огромном расстоянии. Маленький пример: есть музыкальная фраза, в Петербурге и в Москве в ней одинаковое количество долей, но за эти четыре движения, которые в эту фразу вставлены, в Мариинском театре тебе надо сделать диагональ 300 метров, а в Большом — 500.

Хочешь ты этого или нет, но на сцене Большого нужно разогнаться больше, а в Питере скажут, что не надо разгоняться — это «по-деревенски». Вот то самое расхождение! Никогда эти два города не договорятся, ведь Большой театр всегда будет больше!

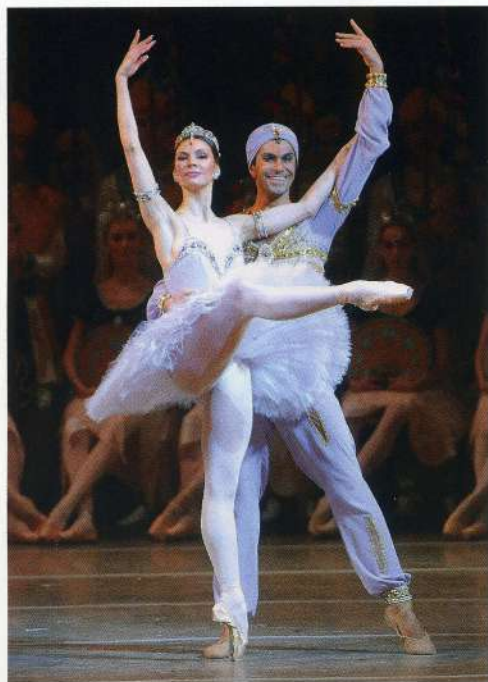
— Вы москвич, но долгие годы танцевали в Петербурге. Было много сторонников этого, но и много противников...

— Я протанцевал в Мариинском как артист театра 18 лет. И приезжая сюда, я перечувствовал абсолютно все! Никогда не позволял себе заменить что-то, так как понимал: здесь так не принято. Я единственный артист за три века существования русского балета, москвич, который танцевал в Мариинском театре так долго. Никогда: ни в царское, ни в советское время — не было никого, кто танцевал 18 лет без остановки в Мариинке. Я не собирался и не собираюсь никому ничего доказывать. Когда-то великая Галина Уланова научила меня быть непреклонным по отношению к высшему служению профессии. Люди, оказавшиеся на вершине, обязаны быть супербойцами!

— От своих учеников, которых, к моему удивлению, вы всех знаете по имени, вы чего ждете? Такой же, как у вас, работоспособности?

— Когда я еще был школьником, один умный человек мне сказал: карьеру делают не в школе. Тогда мне эта

САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА — СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПОНИМАТЬ, ЧТО ТЫ ЭТО МОЖЕШЬ

Николай называет своим первым и любимым делом профессию танцовщика

Nikolay says that dance is his most important and favourite occupation

Ученики Николая Цискаридзе на протяжении многих лет покоряют сцены ведущих театров страны

For many years Nikolay Tsiskaridze's students have been conquering the stages of leading Russian theatres

КАК РЕКТОРУ, МНЕ НУЖНО ОДНО ЧТОБЫ НАПРОТИВ ФАМИЛИИ ВЫПУСКНИКА СТОЯЛО «ТРУДОУСТРОЕН»

фраза была не очень понятна. Но чем старше я становился, тем яснее понимал ее смысл. Многие из тех, кто успешен в младших, в средних или даже в старших классах, приходя в театр, не находят себе применения. В момент перехода из школы в театр мы как бы обнуляемся. В школе мы получали знания и не получали навыков. А тут каждый день экзамен. Твой организм должен работать в другом режиме, и справиться с этим может не каждый.

— Ваши ученики всегда востребованы, диплом котируется во всем мире. Может быть, странный вопрос, но вам лично куда приятнее всего «отдавать» после училища ваших выпускников?

— В Мариинку уходит больше, в Большой — меньше, но это и лучше. Сегодня выпускники сами решают, сами ездят на просмотры. Но, естественно, надо понимать, любой, кому предложат жить или работать в Москве, не будет задумываться. В этом году выпускаются двое, которые всем рассказывают, как они обожают Мариинку и как они хотят там танцевать, но они съездили на просмотр в Большой, и понятно, что они всех обманут и окажутся в Москве. Как ректору, мне нужно одно: чтобы напротив каждой фамилии выпускника стояло «трудоустроен». И у меня всегда 100 процентов! У нас лучший и самый котируемый диплом в мире. Много выпускников сразу уезжает за рубеж, и это моя самая большая печаль.

— У вас есть любимчики?

— Конечно, есть. Я люблю сообразительных детей.

Разумеется, в идеале сообразительность должна совпадать со способностями. Путь до звезды — он такой... непростой, очень узкий... Оступиться и свалиться на обочину очень легко... Моя главная боль человека, который любит балет, в том, что сейчас полностью отсутствует понимание «должности» главной звезды Отечества. Ее нельзя назначить. Для этого нужно обладать огромным количеством качеств. А многие люди, которые сегодня пиарятся в глянце, никак не могут понять, для того, чтобы твою фамилию запомнили люди, которые тратят свое время на искусство, нужно совсем другое. Для меня самое ценное то, что, несмотря на не самые лестные статьи обо мне в СМИ, у меня есть реальные успехи в моей первой и любимой профессии танцовщика. В моей второй профессии — педагога — я тоже очень успешен: мои ученики уже более 10 лет становятся премьерными ведущими театров страны. А самое главное — большие свершения в моей третьей профессии — ректора. И каждый год в июне я как первоклассник сдаю экзамены — в Мариинском театре, Кремлевском дворце съездов, а в этом году еще и в моем родном Большом театре. ■

КОНЦЕРТЫ АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ В МОСКВЕ:

19 июня — Большой театр

20 июня — Кремлевский дворец съездов

КОНЦЕРТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

12, 14, 16 июня — Мариинский театр