

УДК 087.5:792.82
ББК 85.335.42
Д39

Автор Ирина Дешкова
при участии
Николая Цискаридзе

Руководитель проекта Виталий Виленский
Обложка и рисунки: Валерий Косоруков
Макет и подбор иллюстраций: Ирина Дешкова
Дизайн обложки: Василий Половцев
Литературный и научный редактор Дмитрий Родионов
Компьютерная верстка: Наталья Шаповалова

Портреты И. Дешковой и Н. Цискаридзе — художник В. Косоруков

Благодарим за помощь в создании книги
Нину Пуляхину-Манизер, Анну и Вадима Верещагиных

*В настоящем издании используются материалы из:
личных архивов,*

*Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой,
зарубежных музеев и библиотек*

Дешкова, Ирина Павловна.

Д39 Мозаика. Балет. Щелкунчик / И. П. Дешкова. — Москва : Издательство АСТ : Астрель-СПб, 2025 — 144 с. : ил.

ISBN 978-5-17-165311-8

Для кого написана книга «Мозаика. Балет. Щелкунчик»? Для детей и взрослых; для тех, кто готов путешествовать во времени и по разным странам; для тех, кто любит историю, искусство и тех, кто ими вообще не интересуется. Разве не любопытно узнать почему танцевали жрецы Древнего Египта, а греческие сандалины — родственники балетных туфель; отчего французский король Людовик XIV получил прозвище Король — Солнце, а четверка коней в колеснице Аполлона, украшающие Большой театр, имеют имена; каким образом на сцене идёт снег и что такое тютю, кантик, карман, глазок, люк-провал? И не только! Ведь балет — это страна, полная чудес. Спектакль в ней, как в детской игре под названием «Мозаика», складывается только в том случае, если гармонично соединяются друг с другом литература, музыка, живопись, мастерство хореографа и артистов. Вот об этом и многом другом расскажет эта книга. А, чтобы никто не заблудился в веках и театральном лабиринте, в помощь путешествующим дан хорошо известный сказочный персонаж по имени Щелкунчик. Доброго пути!

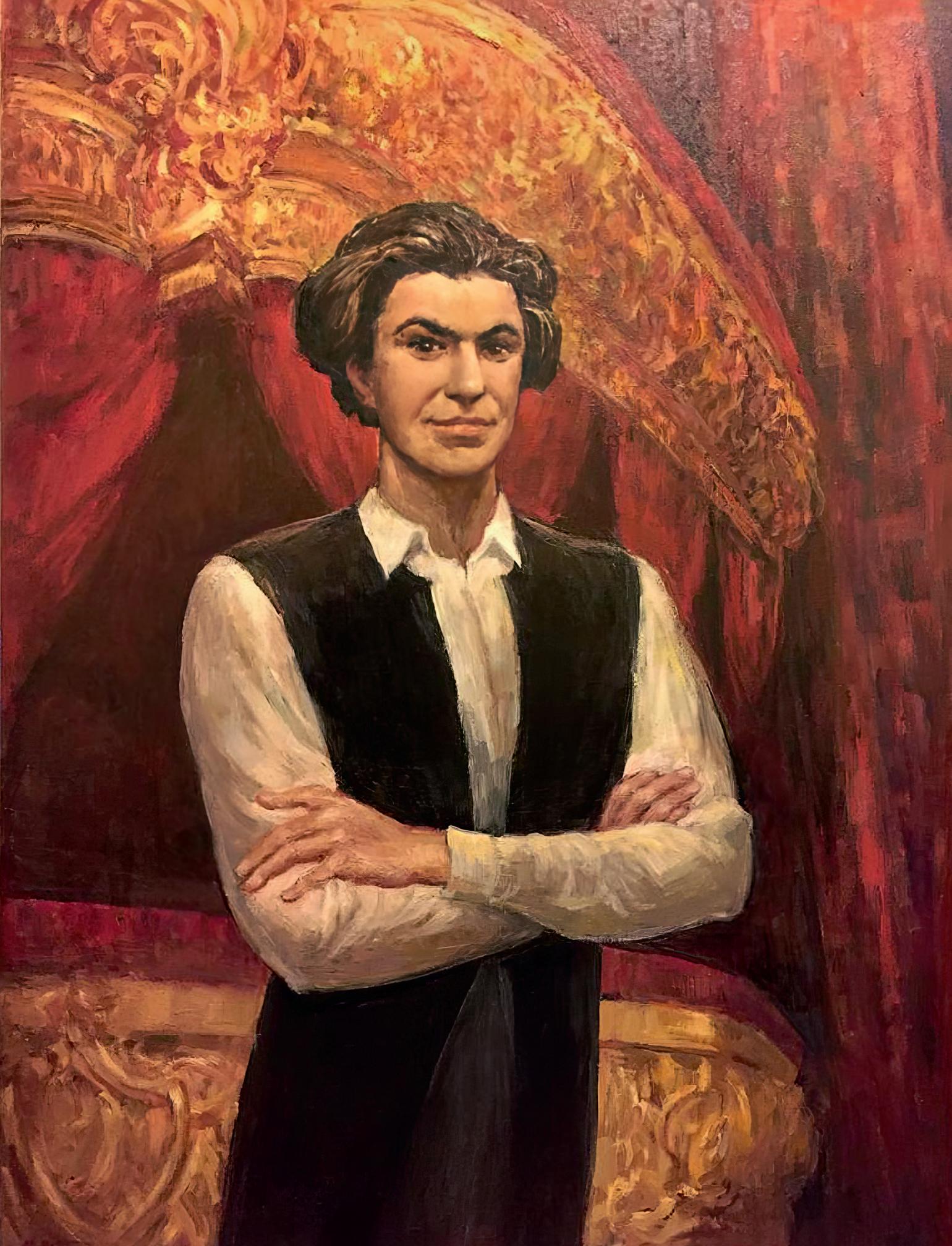
УДК 087.5:792.82
ББК 85.335.42

© И. Дешкова, текст, иллюстрации, 2025
© В. Косоруков, иллюстрации, 2025
© АРБ им. А. Я. Вагановой, фото, иллюстрации, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025

ISBN 978-5-17-165311-8

*Идея складывать из россыпи разноцветных камешков, кусочков
глины разные узоры, а потом и настоящие картины родилась
у людей очень давно, около 6000 лет тому назад.
Одновременно, независимо друг от друга на разных континентах.
Мозаика – μουσαϊον – в переводе с греческого языка значит «муза».
Ведь у древних эллинов это искусство посвящалось именно им,
музам, спутницам бога Аполлона.
Затем на латыни оно стало называться opus musivum, то есть
«работа, искусство, посвящённое музам».
Позднее итальянцы переименовали его в mosaic.
А освоившись уже в русском языке, оно превратилось в известное
каждому слово «мозаика» ...*

Всем детям и взрослым знакома игра под названием «мозаика», когда из отдельных частей, разрозненных деталей складывается целое, завершённое изображение. То же самое можно сказать и о балете. В его создании принимают участие несколько видов искусства, трудится множество людей самых разных профессий.

Перед вами, дорогие читатели, увлекательная книга, которую написала мой педагог по истории балета в Московском хореографическом училище и соавтор – Ирина Павловна Дешкова, а замечательные иллюстрации к ней сделал художник Валерий Стефанович Косоруков.

Это рассказ о рождении балета «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского в хореографии Юрия Николаевича Григоровича и в оформлении Сулико Баграбовича Вирсаладзе на сцене Большого театра. Спектакля, который по праву считается настоящим произведением искусства, классикой XX века.

С этим «Щелкунчиком» в моей жизни связано много событий. Увидев его ребёнком, я громко объявил, что непременно буду «дядей в красном», имея в виду Щелкунчика-принца, и ещё буду танцевать этот балет в Москве! В Большом театре! И, как ни странно, все мечты сбылись!

Мало того, Щелкунчик стал моей первой ролью в ранге премьеры прославленной труппы, одной из самых любимых и широко известных. Танцевать в этом балете для меня всегда было великой честью и настоящим счастьем. Только на сцене Большого театра, не считая гастролей по всему миру, я исполнил её более 100 раз. До сих пор ни одному другому артисту не удалось побить мой рекорд.

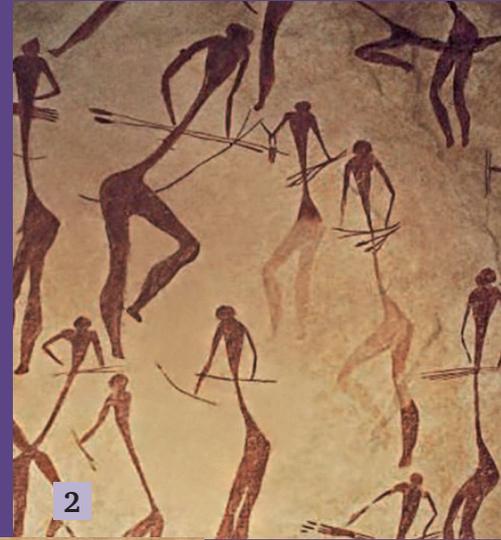
Приглашаем вас попутешествовать в тесном семейном кругу по страницам балетной мозаики, чтобы, узнав много интересных и даже удивительных фактов, навсегда полюбить прекрасное искусство под названием «балет».

НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ,
премьер балета Большого театра,
народный артист России,
ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой

Действие первое
Манеу и Балет

1

2

3

4

5

Каждый человек знает день своего рождения. Но никто не может назвать точного места и времени появления танца.

Возможно, потому, что это было очень давно, когда на Земле водились мамонты, а люди жили племенами. Под резкие удары барабанов, звон копий и воинственные крики наши далёкие предки плясали вокруг костра. Они верили, что танец поможет удачной охоте, оградит от бед и болезней. Об этом рассказывают наскальные рисунки, созданные первобытным человеком примерно за 15–11 тысяч лет до нашей эры и обнаруженные учёными на разных континентах.

Шло время, менялся облик планеты, на карте мира складывались и распадались государства. Но у всех народов, где бы они ни жили, танцу отводилось почётное и важное место.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Известно, что уже в середине 4-го тысячелетия до нашей эры крестьяне Древнего Египта приветствовали особыми ритуальными плясками с бараньими рогами в руках начало жатвы и сбора урожая. А жрецы — священнослужители культов египетских богов, носители многих знаний и тайн — исполняли свои танцы. Самый известный из них назывался Астрономическим. Торжественное ночное шествие вокруг горящего алтаря, кружения и остановки жрецов повторяли ритм, движение небесных светил и посвящались богу Ра — Солнцу, воплощением которого на Земле считали правителя страны — фараона...

1, 2 — танец первобытного человека; 3, 4 — танец в Древнем Египте; 5 — охота фараона.

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ

В Индии первые танцы появились при храмах на рубеже 1-го тысячелетия до нашей эры. Индусы радостно встречали появление первых после сезона дождей лучей благодатного солнца. Поднявшись на вершину холма, они начинали сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее кружиться, приветствуя долгожданный свет. Один из главных индийских богов — Шива, исполняя свой космический танец Тánдава, согласно древним верованиям, разрушает и вновь сотворяет Вселенную. У него есть и второе имя — Натараджа, бог танца...

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

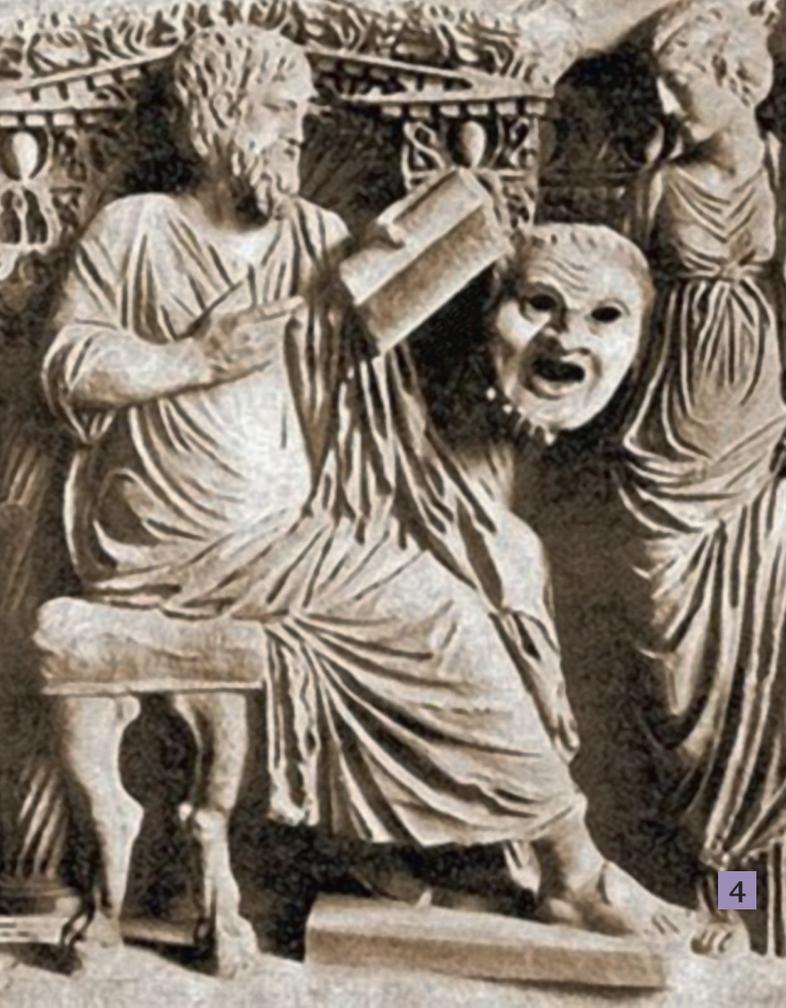
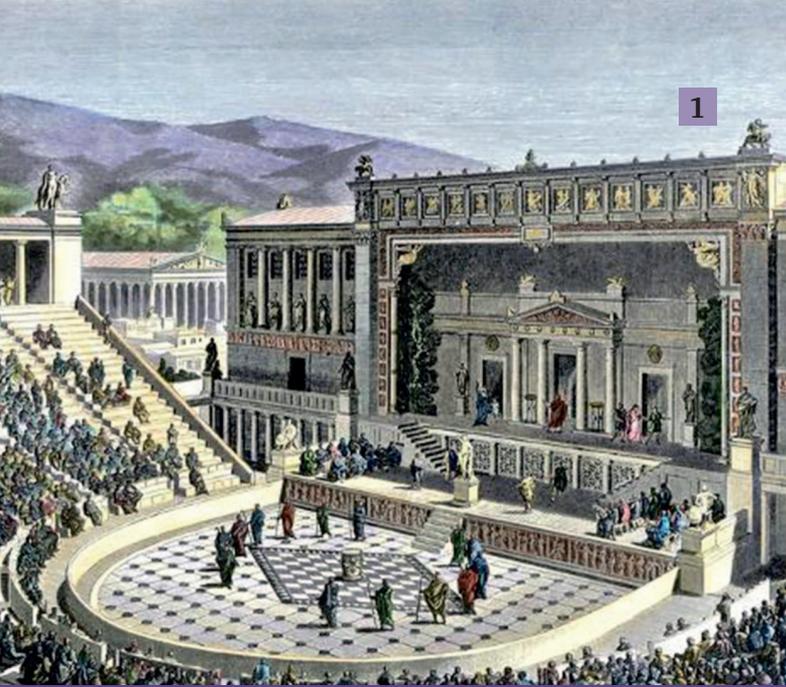
Но, наверное, не было в истории места, где бы танец приобрёл такое значение, как в городах-государствах Древней Греции примерно с VIII–VII веков до нашей эры. Поэтому именно греки дали имя музе танца, назвав её Терпсихорой. От греческого — *τερψιχόρη* — «наслаждение зрителей являемыми в искусстве благами».

На вазах и барельефах изображали эллины свои пляски. Художники и скульпторы той поры умели передать движения настолько точно, что казалось, будто танцующие просто замерли на мгновение. Многие литературные памятники сохранили их описания. В знаменитой поэме Гомера «Одиссея» есть такие строфы:

1 — храмовая танцовщица; 2, 5 — танец бога Шивы; 3 — сцена из индийских мифов и сказаний; 4 — индийские танцовщицы на празднике.

*...справа и слева
Стали цветущие юноши, в лёгкой искусные
пляске.
Топали в меру ногами под песню они;
с наслажденьем
Лёгкость сверкающих ног замечал Одиссей
и дивился...*

Танец прописывался греческими врачами как лекарство от многих болезней, в том числе от меланхолии, то есть печали. Молодые люди в *гимна́сиях* (так назывались в Древней Элладе школы) наравне с поэзией, философией, математикой, гимнастикой осваивали и танцевальную науку.

Пиррическая, то есть воинственная, пляска предваряла у греков сражения на войне. Она поднимала дух воинов, воодушевляя их на победу.

Искусство танцоров ценили так высоко, что наряду с великими мыслителями и поэтами, полководцами и победителями Олимпийских игр им ставили памятники и почитали как настоящих героев.

Представления в греческом театре тоже не обходились без искусства Терпсихоры. В трагедии исполнялись медленные и величественные пляски. В комедии, наоборот, стремительные и весёлые. Танец наравне с музыкой участвовал в этих спектаклях, но уступал первенство слову и подчинялся ему.

А вот в *мимах* — смешных сценках, которые игрались для развлечения зрителей, — были эпизоды, в которых актёры

1, 4 — театр в Древней Греции; 2 — бог Аполлон и музы;
3, 5 — танец древних греков.

разыгрывали сюжет только при помощи жестов и движений. Недаром *пантомима* — παντό-μιμος — (с древнегреческого) — «тот, кто изображает всё». Мимы и стали первыми попытками в театре показать действие без помощи слова...

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

Театральное представление — «мим» римляне унаследовали от греков. Театры пантомимы соперничали по популярности с гладиаторскими боями, особенно при императоре Октавиане Августе (27 год до нашей эры — 14 год нашей эры).

В этих спектаклях на самые разные темы — от мифов до прославления императорских подвигов — участвовали главный актер и хор певцов. Песнопения под музыку — *кантики*, объясняли происходящее на сцене. Звездой такого представления являлся актер. Он настолько владел своим телом, что мог при помощи одних только движений и жестов сыграть всю пьесу, причем за всех действующих лиц!

Жили в те времена в Риме два друга — Пиллад и Баттинос. Однажды они поссорились, и Вечный город разделился на два враждующих лагеря. Споры сторонников, кто из друзей лучше, переросли в драки и беспорядки. Кем же были Пиллад и Баттинос — военачальниками, гладиаторами? Нет. Актёрами пантомимы! В своём искусстве они достигли таких высот, что могли без единого слова показать целый спектакль. Высочайшее мастерство сделало бессмертными их имена...

1 — император Октавиан Август; 2 — обувь в Древнем Риме;
3 — театральные маски; 4 — бой гладиаторов; 5 — Колизей.

1

2

3

4

5