

Эпоха благородного рыцаря

Шамиль Ахмедович Терегулов был необыкновенным человеком, многогранной творческой личностью - ярким танцовщиком, талантливым педагогом, самобытным хореографом и театральным деятелем. С его уходом почувствовала себя осиротевшей не только балетная труппа, но и весь Башкирский государственный театр оперы и балета, вся республика. Ведь вклад Терегулова в искусство неоценим. Не то что страницы, а целые главы вписаны в его историю этим художником в самом высоком смысле слова. Больше всего на свете Шамиль боялся, что наступит момент, когда он не сможет придумать, сказать, показать, дать что-то новое... Но этого не случилось, поскольку по сути своей он Творец, таким оставался до конца. Душа его живет в нестареющих и востребованных зрителем постановках, в сердцах друзей, коллег, учеников. Он не просто улыбается им с портрета в Большом балетном зале, носящем имя мастера, а словно говорит: "Ребята, я с вами!"...

...Творчество Шамиля Терегулова не трогало бы так сердца и души зрителей, если бы не озарялось его личным обаянием, потрясающей добротой, деликатностью, тонким юмором. Его знали и любили повсюду. Его имя было своеобразным паролем, открывающим ворота в мир творчества, дружбы и доброты. И даже теперь, когда Шамиля Ахмедовича нет с нами, оно продолжает притягивать, пробуждая в людях самые благородные чувства и помыслы.

В книге "Гран-па башкирского балета" главу о Шамиле я назвала "Эпоха Терегулова". Первые рецензенты высказали опасение: "Не слишком ли?". Я начинала приводить аргументы - все соглашались: "А ведь правда...". Как хорошо, что настояла тогда, не сдалась, и фраза "эпоха Терегулова" прижилась. И как важно то, что человеку воздают должное при жизни. Я много писала о Терегулове - его ролях, постановках, учениках, поездках, планах, мечтах... И сейчас меня гложет сомнение: смогу ли сказать что-то новое... Но ныне, кажется, тот случай, когда не грех еще раз вспомнить, напомнить и пусть даже что-то повторить.

Точка отсчета

Заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Шамиль Терегулов - это, без всякого преувеличения, личность, определявшая жизнь башкирского балета на протяжении почти двух десятилетий, когда он руководил труппой. А если добавить сюда годы яркой, самобытной танцевальной карьеры, то получается почти полвека.

После окончания Пермского хореографического училища (класс заслуженного деятеля искусств России Юлия Плахта) Терегулов двадцать три года танцевал в Башкирском государственном театре оперы и балета. Кстати, первые "балетные шаги" он сделал в театральной студии, где преподавали Халяф Сафиуллин, Фаузи Саттаров... Было у кого учиться!

Ценители балетного искусства больше запомнили Шамиля Терегулова как яркого характерного танцовщика, хотя он исполнял и лирические партии. Например, принцев в балетах Чайковского, в "Золушке" Прокофьева. Но его коварный, сумрачный Дервиш в спектакле "В ночь лунного затмения", зажигательный Эспада в "Дон Кихоте", злой Шурале, а также властный Нурали в "Бахчисарайском фонтане" особенно западали в душу. Терегулов был из тех танцовщиков, на которых держится репертуар.

...И вот с таким ценным профессиональным опытом он приходит к художественному руководству труппой. С именем Шамиля Терегулова связан взлет башкирского балета, престиж коего признали не только в республике, но и на российской и международной

сценах. Лишь за последнее десятилетие труппа гастролировала в Италии, Египте, Португалии, Тайланде, Мексике, Бразилии, Финляндии, Германии, Чехии, Латвии... Вспоминая начало 90-х годов, анализируя и подытоживая сделанное, можно понять, какой сложный путь пройден.

В 1990-м в труппе по списку было всего тридцать пять человек. Положение - катастрофическое. Люди уходили в новые театральные коллективы, а таковых рождалось множество в столичных городах. Принимали, не спрашивая о прописке.

Помогло то, что в Уфе открылось хореографическое училище. Терегулов преподавал там с самого начала. Приходилось учиться вместе с воспитанниками, хотя педагогический опыт был: репетиторство в театре, в ансамбле народного танца... Да еще студентом Пермского училища Шамиль преподавал в балетной студии Закамска. Вставал чуть свет, ехал на электричке, потом шагал пешком - в стужу, в дождь... Но ему это безумно нравилось, приносило чувство удовлетворения, осмысленности бытия. С открытием хореографического училища в Уфе и острой необходимостью преподавателей этот интерес вспыхнул с новой силой. Леонора Куватова, жена, коллега, единомышленница Шамиля Ахмедовича, рассказывает, что по всей их квартире были разложены книги о методике преподавания классического танца, об особенностях психологии подростков... Книги с многочисленными закладками и постоянно открытые на важных страницах.

Первый выпуск - в 1993 году. Ждать некогда. И Терегулов пошел на смелый эксперимент - привел в театр учеников, пятнадцати-шестнадцатилетних мальчиков и девочек. Стали ездить на конкурсы, побеждать, завоевывать авторитет. В Баку на Всесоюзном конкурсе впервые позвучало имя талантливого Романа Рыкина. Потом вошло в систему - ежегодно брать на работу в театр пятый класс, первый курс училища. И постепенно труппа выросла до девяноста человек.

Шамиль Терегулов хорошо понимал, что нужно в первую очередь сформировать репертуар. С приглашенными постановщиками возобновляет "Сильфиду" Левенсхольда, сам восстанавливает "Вальпургиеву ночь", "Пахиту", "Кармен-сюиту", "Шопениану". И колоссальная, этапная работа - возобновление в 1997 году жемчужины башкирской хореографии - балета "Журавлиная песнь". В этой редакции спектакль идет по сей день.

В ритме вечного двигателя

Кроме всего, 90-е озарились и светом сотрудничества с гениальным хореографом Юрием Григоровичем, рождением Нуреевских фестивалей, художественным руководителем которых Шамиль Терегулов был до последнего своего земного года. Он не скрывал, что для него образец творчества - Юрий Николаевич. Ему близок был девиз Григоровича: "Цель творчества - самоотдача". С благодарностью говорил о том, как много получил от совместной работы с ним.

- И, наверное, мой спектакль "Журавлиная песнь", - признавался Шамиль Ахмедович, - получился благодаря влиянию Юрия Николаевича. Когда он работал у нас, я постоянно находился рядом. Он - великий режиссер балета. В общении с ним начинаешь постигать ход его размышлений, понимать, ЧТО и КАК нужно делать в балете. Приятно, что и Григорович ценил творческую устремленность и профессиональную подготовку нашей труппы...

А еще, помимо совместного творчества, их связывала, теплая, светлая дружба, что не тускнеет с годами и расставаниями.

Вдохновленный сотрудничеством с Юрием Григоровичем, Шамиль Терегулов работает как балетмейстер насыщенно, плодотворно. После восстановления "Шопенианы" (1999) увлекся балетом для детей "Буратино" на музыку Наримана Сабитова. Сам пишет либретто, сочиняет оригинальную хореографию, привлекает к сотрудничеству московского художника Леонида Подосенова (декорации) и молодую художницу БГТОиБ Фанию Низамову (костюмы). Премьера спектакля под названием "Тайна золотого ключика" состоялась в конце сезона - в июне 2000 года. Яркий, праздничный,

динамичный, с остроумными хореографическими и сценографическими находками, он полюбился юным зрителям, на него ходят семьями.

В 2001-м, бережно сохранив хореографию Мариуса Петипа, Терегулов представляет свою версию "Спящей красавицы". Премьера состоялась в рамках VII Нуреевского фестиваля. Аврору танцевала Карин Аверти из Гранд-опера, Дезире - солист Большого театра России Илья Рыжаков. Во втором спектакле главные партии исполнили тогда совсем юные Гульсина Мавлюкасова и Ринат Абушахманов.

С постановкой "Спящей красавицы" БГТОиБ получил уникальное преимущество перед другими российскими театрами: в нашем репертуаре теперь все балеты Чайковского.

В новый век труппа вступила, не изменяя приверженности классике. Афишу украшают испытанные временем шедевры мировой хореографии, поставленные также Шамилем Терегуловым: "Жизель" Адольфа Адана (2002), "Голубой Дунай" Йоганна Штрауса (2003), "Баядерка" Людвиг Минкуса (2003), "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева (2004). Первые три спектакля сделаны в содружестве с дирижером Алексеем Людмилиным, музыкальный руководитель "Ромео и Джульетты" - Роберт Лютер. Стало традицией, что постановки Терегулова оформлял московский художник Дмитрий Чербаджи, в котором балетмейстер нашел верного и тонко понимающего соавтора-единомышленника.

В 2004 году, через сорок лет после первой постановки, вернулся на башкирскую сцену балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Это результат творческих радостей, мук, поиска Шамиля Терегулова. Очень смелый поступок - попытаться создать свое после великих балетмейстеров, среди которых Лавровский, Григорович, Макмиллан... Терегулов поставил целью передать в танце накал шекспировских страстей, показать силу любви молодых людей, которые своей гибелью, как бы парадоксально это ни звучало, возвысились над смертью, победив ее.

Художественный руководитель балетной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета неоднократно получал приглашения поработать за рубежом. В творческой биографии Терегулова немало периодов, когда ему приходилось на время оставлять родной театр и ехать в разные уголки планеты. Шамиль Ахмедович как балетмейстер был востребован в России, странах СНГ, в дальнем зарубежье. Например, в Мерсинском театре поставил оригинальный двухактный балет "Королева Аба" на музыку азербайджанского композитора, живущего в Турции, Ферхарда Хусейнова. Состоялась мировая премьера, билетов было не достать, спектаклю сопутствовал полный успех у публики и специалистов. Чуть позже турецкие зрители увидели в постановке Шамиля Терегулова "Вальпургиеву ночь" на музыку Шарля Гуно и "Голубой Дунай" Йоганна Штрауса. Он проводил мастер-классы на конкурсе в городе Джексоне (США), на международном конкурсе "Арабеск-2000" (Пермь)...

А еще преподавал в Японии, работал главным балетмейстером в Турции, ставил балеты в Казахстане, Бурятии... Летом 2008 года интересное приглашение ему сделала Международная ассоциация профессионального танца, активные деятели которой - испанские танцовщики Лаура Ормигон и Оскар Торрадо, давние друзья БГТОиБ, многократные участники Нуреевских фестивалей. Почти две недели, с 18 по 30 августа, уфимский балетмейстер преподавал классический танец в мадридском Центре профессионального танца. А уже в сентябре Терегулов с труппой отправился в Таиланд, чтобы принять участие в юбилейном X Международном музыкальном фестивале в Бангкоке. Именно там состоялась премьера нового балета "Раймонда".

Шамиль любил вспоминать о первой своей зарубежной командировке - в Японию (1993), где работал с Леонорой Куватовой. Он считал, что именно там выдержал экзамен как балетмейстер. Произошел казус из-за неточности в переводе контракта. Подписывая бумаги, Терегулов был убежден: ему предстоит поставить один акт балета "Раймонда", а на месте выяснилось, что нужно сделать "полнометражный" спектакль. В экстремальных условиях, без всяких энциклопедий и пособий, только за счет своего опыта, ума,

творческой фантазии, да разве что еще из желания доказать, не сесть в лужу, он блестяще справился с задачей.

Лебединая песня

Последняя работа балетмейстера - "Бахчисарайский фонтан" на музыку Бориса Асафьева. Не про каждый балетный спектакль скажешь: "Смотрится на одном дыхании". Шамиль Терегулов сделал "Бахчисарайский фонтан" динамичным, лаконичным. Взяв от типичного творения так называемого драмбалета только достоинства (например, выразительность драматической игры исполнителей), он создал собственную хореографию с богатой танцевальной лексикой, к минимуму сведя пантомимные и жестовые мизансцены. Источником вдохновения балетмейстер называл поэзию Александра Пушкина и музыку Бориса Асафьева. Первый, польский акт пленяет разнообразием и выразительностью танцев - торжественный полонез, жизнерадостный краковяк, изящная мазурка... Во втором акте грациозны танцы невольниц гарема, зажигательны массовые мужские, особенно татарский, который воины Гирея исполняют после казни Заремы, стараясь развеселить своего правителя. Шамиль, сам некогда блистательно танцевавший военачальника Нурали, выписал эту партию с особым вдохновением, наполнив ее сложными прыжками, стремительными пробежками и вращениями. Основную философскую идею - перерождение "дикой души" (выражение Виссариона Белинского) под воздействием очищающей любви - несет образ Хана Гирея. Выразительность всех сцен усиливают великолепные декорации и костюмы, рожденные благодаря таланту Дмитрия Чербаджи. Шамиль особенно гордился финалом, который они придумали вместе с дирижером Робертом Лютером. К фонтану Бахчисарайского дворца приходит Гирей. Теперь он не тот беспощадный завоеватель, которого мы видели в первых эпизодах. Он уже бросил в пропасть свой кинжал - в знак прекращения войн и убийств. Перед нами мечтательный поэт, романтик. Ему являются видения любимых женщин - Заремы с красной розой и Марии с белой... Они танцуют под хоровой вокализ и звуки прелестного романса Александра Власова на пушкинские стихи "Фонтану Бахчисарайского дворца" (по очереди его исполняют ведущие сопрано оперной труппы):

*Фонтан любви,
фонтан живой...
Ах, лейся, лейся,
ключ отрадный!
Журчи, журчи
свою мне быть...*

Именно этот спектакль был выбран для юбилейного вечера, когда коллектив театра, интеллигенция столицы торжественно отметили шестидесятилетие со дня рождения и сорокалетие творческой деятельности Шамиля Терегулова. Артисты танцевали в честь своего наставника. Гузель Сулейманова (Мария), Ильдар Маняпов (Вацлав), Гульсина Мавлюкасова (Зарема), Ринат Абушахманов (Гирей), Дмитрий Марасанов (Нурали), другие солисты, кордебалет своим вдохновением, мастерством, артистизмом покорили и публику, и своего строгого, скупого на похвалы художественного руководителя. Выразительно звучал оркестр под управлением Роберта Лютера. Все поняли, что такие чувства, как любовь, ревность, верность, никогда не устареют, вечно будут волновать сердца...

...Во время юбилейного торжества, как и последние три с лишним десятилетия, рядом с Шамилем Терегуловым была его муза, жена, любимая партнерша, надежный тыл - народная артистка России и Башкортостана Леонора Куватова. Питомица ленинградской школы, она продолжила традиции Зайтуны Насретдиновой, Гузели Сулеймановой, Майи Тагировой... Работала педагогом и художественным руководителем в хореографическом

училище, репетитором в театре. Потом состоялось ее второе пришествие на должность худрука училища, которое теперь стало называться Башкирским хореографическим колледжем имени Рудольфа Нуреева. Среди ее учениц - балерина с мировым именем, солистка Мариинского театра, прима Дрезденской Земпер-оперы, а ныне педагог-репетитор в Театре Бориса Эйфмана Наталья Сологуб, а также нынешние звезды башкирского балета Гульсина Мавлюкасова, Римма Закирова. Не случайно среди юбилейных поздравлений прозвучало и такое:

*Эпоха Терегулова пришла,
И новое дыханье обрела
Душа башкирского балета.
И с верной музой
Терсихорой -
Нет-нет, простите,
ЛЕОНОРОЙ -
Творят они великие дела!*

И, конечно, не случайно после смерти мужа Леонора Сафыевна взяла на себя, не оставляя колледжа, еще и художественное руководство балетной труппой театра.

Душа танца

Балеты, поставленные Терегуловым, прошли испытание временем, пережили и преодолели нападки критиков, а самый главный экзамен выдержали перед многочисленной зрительской аудиторией. Попробуйте с ходу попасть на "Ромео и Джульетту"! Ничего не получится. Касса БГТОиБ атакуется сразу, как только спектакль обозначится в афише. Зал всегда полон, а среди почитателей и пенсионеры, и театралы среднего возраста, и, что особенно отрадно, очень много юных зрителей - ровесников героев балета. Шамиль чувствовал, что людям нужно в наш век! Большим успехом пользуется и "Голубой Дунай".

Журнал "Балет" присудил Шамилю Терегулову (в год его шестидесятилетия) приз "Душа танца" в номинации "Рыцарь балета". Это так подходит ему! Потому что его личность, творчество, отношение к жизни, людям насквозь пронизаны духом благородного рыцарства.

Нина ЖИЛЕНКО.