

Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан
Ташкентская Государственная Высшая Школа Национального Танца и
Хореографии

Кафедра
«Теории и истории искусств»

Выпускная квалификационная работа
студентки 4-курса отделения «искусствоведение»
Аракелян Екатерины Андреевны

На тему «Творческий портрет Тамиллы
Мухамедовой и Амины Бабаджановой»

Заведующий кафедрой
«Теории и истории искусств»
Кандидат искусствоведения
Доцент

_____ Юлдашев Т.И.

Научный руководитель
доктор искусствоведения

_____ Мухтаров Э.А.

Ташкент 2013 год

Оглавление

Введение.....	3
1 глава.....	7
Творчество Тамиллы Мухамедовой.	
2 глава.....	33
Творчество Амины Бабаджановой.	
Заключение	50
Список литературы.....	54
Приложение.	56

Введение.

- Десять лет назад по инициативе Президента и при его непосредственном участии начата реализация сложной и очень важной работы по реформированию системы образования. В ее основе была масштабная задача по подготовке кадров новой формации. В стране особое внимание уделяется воспитанию всесторонне развитого, в том числе и физически здорового молодого поколения. Поэтому наряду с образованием, духовным воспитанием большая работа проводится по развитию физической культуры и спорта. Для молодежи построены современные спортивные комплексы, включающие в себя тренажерные и игровые залы, бассейны. По инициативе Президента Ислама Каримова создан Фонд развития детского спорта, попечительский совет которого возглавил сам глава государства. Это стало наглядным примером того внимания, которое руководитель страны уделяет этой сфере – из книги И.А. Каримова «Высокая духовность – непобедимая сила». Т.: «Маънавият», 2008г. – 176с.».

Актуальность темы. Балет – Одно из самых молодых искусств Узбекистана. И одно из самых сложных. Это совместное творчество композиторов, танцоров, декораторов, режиссеров, художников. Интерес к балетному искусству существовал в Ташкенте всегда. Именно из-за сложности самого вида искусства – сложны его изучение и анализ. Может быть, поэтому у нас никогда не было избытка балетоведов и критиков-специалистов в сфере балетного искусства. Наоборот – всегда остро чувствовался их недостаток. В то же время искусство балета Узбекистана достойно глубокого изучения, как в его исторической части, так и в современный период. Однако это изучение сегодня по большей части ограничивается газетными статьями и, в основном информационного характера.

1 книга И.А.Каримова «Высокая духовность – непобедимая сила» 2008г.

Практические невозможно найти серьезного анализа современного состояния нашего балета на страницах печати. Нет и развернутых аналитических статей посвященных творчеству того или иного артиста балета их заменяют однотипные журналистские творческие портреты. В то же время творчество наших балерин, балетмейстеров, художников заслуживает более пристального внимания.

И в настоящее время интерес к балету возрастает. Можно наблюдать возрастание интереса к искусству в целом, и к балетному в частности. Этим обуславливается актуальность данной темы. Изучение творчества прекрасных балерин, солисток Государственного академического Большого театра имени А.Навои Тамиллы Мухамедовой и Амины Бабаджановой позволяет нам прикоснуться к балетной тайне, проследить в целом тенденции развития балетного искусства Узбекистана.

Балет – это настоящий труд балерины и для того, чтобы добиться в этом искусстве настоящих успехов, необходимо приложить много усилий и трудиться каждый день. Возможно, некоторым людям покажется: что тут такого – прыгать по сцене и выполнять различные элементы. Не все так просто, как может показаться. Ведь для того, чтобы обучиться одному балетному элементу, необходимо потратить на это недели, месяцы, годы.

Первостепенное внимание в разработке данной темы уделяется освещению таких важных ключевых для балетного искусства проблем, как восприятие, отражение и творчество, соотношение объективного и субъективного в искусстве. Важнейшей частью своей работы автор считает необходимость проследить процесс воспитания творческой личности - балерины.

Материал исследования. Работа построена на личных впечатлениях, на интервью, взятых у балерин, статьи из газет, журналов, интернета и интервью, взятых у главного балетмейстера театра им. Алишера Навои

Ибрагим Юсупова и коллег, с которыми работают балерины, описывающие деятельность ведущих солисток балета современности.

Новизна исследования состоит в том, что данная тема дипломной работы впервые раскрывает насыщенную, интересную творческую жизнь великолепных балерин театра имени Алишера Навои Тамиллы Мухамедовой и Амины Бабаджановой.

Объектом работы является изучение современного состояния балетной труппы театра оперы и балета имени Алишера Навои.

Предмет работы – творчество балерин этого театра Тамиллы Мухамедовой и Амины Бабаджановой.

Цель работы: Показать процесс формирования личности неординарной балерины, своеобразие сценических образов и профессионализм балерин театра Алишер Навои Тамиллы Мухамедовой и Амины Бабаджановой.

Задачи:

1) Изучить биографию и творческий путь балерин, проследить изменения в процессе формирования профессионализма

2) Обнаружить в творчестве Тамиллы Мухамедовой и Амины Бабаджановой истоки, которые способствовали созданию их индивидуального стиля.

3) Проанализировать в образах, созданных балеринами, те составляющие, которые делали партии уникальными и запоминающимися.

4) Проследить процесс формирования личности балерины – солистки балетного театра.

5) Отметить на примере творчества ведущих балерин тенденции развития балета Узбекистана.

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложения в виде фотографий, списка используемой литературы. Во введении обоснованы актуальность темы исследования, цель,

задачи, объект, предмет исследования, новизна, обзор литературы по теме. В первой главе описывается биография и творческая жизнь примы балерины Государственного Академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои Тамиллы Мухамедовой. Во второй главе говорится о творчестве ведущей солистки театра Алишер Навои Аминне Бабаджановой.

1 глава.

Творчество Тамиллы Мухамедовой.

У артистов балета существует два варианта собственного жизнеописания: одни рассказывают, что с детства мечтали танцевать, другие – что терпеть не могли танцы и когда-то лишь подчинились настойчивости родителей, мечтавших видеть их на сцене. Тамилла Мухамедова относится к первой категории – уже с детства она, едва услышав музыку, начинала танцевать.

Тамилла Мухамедова родилась 18 декабря 1976 года в городе Ташкенте. Подрастая, настойчиво просила у мамы записать ее в танцевальную группу, но родители спохватились, когда Тамилла уже заканчивала третий класс общеобразовательной школы. Услышав от знакомых о начале вступительных экзаменов в хореографическое училище, мама решила дать дочери шанс. Шел 1987 год, популярность классического отделения была невероятной, казалось, пройти конкурс могли только очень одаренные от природы дети. Подъем, шпагат, прыжки, гибкость – термины, знакомые Тамилле лишь по урокам физкультуры, не могли выделить ее среди сотен таких же мальчиков и девочек: « Мне было 10 лет, я толком не знала, что такое балет, но любила и умела танцевать. Больше никаких преимуществ, поэтому я до последнего дня боялась, что не поступлю. Мама тогда даже загадала: если поступишь, точно станешь балериной. Я поступила и сразу стала добиваться хороших результатов, педагоги не могли меня не заметить, я была очень старательной, может, из-за честолюбия – очень хотела выделиться» - сказала в интервью Тамилла.²

Тамилла рано взяла в балете высокую планку – ей, учащейся последнего курса училища, уже доверяли танцевать серьезные и сложные партии.

² из беседы автора работы с Тамиллой М. от 23 января 2013г.

А выпускной экзамен на много лет вперед определил судьбу – главный балетмейстер Большого театра Ибрагим Юсупов сразу обратил внимание на молодую балерину, зачислив ее в труппу главного театра страны.

Тамилла пришла в театр в 17 лет, год танцевала в кордебалете. Все как у всех – вариации, двоечки, троечки, па-де-де. А потом большая партия Джульетты и ... с этого момента все закрутилось – Золушка, Аврора, Одетта-Одилія, Жизель, Китри, Нурида, Шахерезада, в общем итоге около двадцати сольных партий, весь классический репертуар. «В 1994 году мы ходили на практику в театр Алишер Навои. «Полставки» называется. Танцевали в кордебалете в разных балетах, например, сон Раймонды или сон Спящей красавицы – этот балет очень интересный и сложный в исполнительском плане. В «Спящую красавицу» с первого взгляда влюбляются взрослые и дети. Это очень красивый спектакль, в нем привлекают роскошные декорации, костюмы, много блеска, красивая музыка, адажио, па-де-де Авроры и Дезире», – сказала Тамилла.³

Эти выступления очень нравились Тамилле, и она занималась с все большим старанием, начав понимать, что без упорных занятий стать настоящей балериной невозможно. Она тренировалась так, что к концу занятий полотенце полностью пропитывалось потом, превращаясь в мокрую тряпку. Предъявляя к себе максимальные требования, она никогда не пропускала занятий, всегда была пунктуальна и педантична, ни разу не нарушив режим.

В 1995 году, когда Тамилла окончила училище, она перешла на основную работу в театр.

Ибрагим Юсупов сразу понял, что Тамиллу Мухамедову нельзя заставить что-либо сделать — ее можно только заинтересовать. Ибрагим Юсупович отметил впечатлительность девочки и, обращая ее внимание

³из беседы автора работы с Тамиллой Мухамедовой от 23 января 2013г.

на эмоциональную сторону музыки, сумел настроить Тамиллу на серьезные занятия. «Я не помню случая, чтобы она позволила себе опоздать на репетицию или хотя бы перед ее началом, в последнюю минуту, подшивать ленты у туфель. Если репетиция назначена в один час, Тамила стоит в час совершенно готовая, «разогретая», собранная, предельно внимательная»,⁴ – сказал в интервью главный балетмейстер Ибрагим Юсупов.

Любой спектакль начинается, от кордебалета и постепенно приходишь, до вершины. Никто сразу не даст станцевать главные партии, например, в «Лебедином озере» или «Жизель». «Сначала мы танцевали в массе. Я лично, когда начала танцевать прошла весь кордебалет. Например, в «Лебедином озере» я танцевала сначала в массе лебедей, потом танец маленьких лебедей, потом неаполитанский, па-де-труа и дошла до Одетты и Одиллии и вот так вот каждый спектакль. В каждом балете я перетанцевала все партии. Как говорится «От мала, до велика»», – говорит Тамилла.

Главный балетмейстер Ибрагим Юсупович поверил в Тамиллу, увидел, что она способная балерина, что она стремится к своей цели стать балериной. На протяжении двух лет Тамилла освоила уже половину репертуара классического балета. В 21 год 1998 года – получила звание Заслуженная артистка Узбекистана. В 1997 году Лауреат республиканского фестиваля, награждена дипломом Союза театральных деятелей Узбекистана «Лучшая балерина» за партию Нуреида в балете «Тысяча и одна ночь».

Получить все это в двадцать лет – не только радость, но и огромная ответственность: она должна оправдывать свое положение мастера сцены, примы. Но Тамилла не привыкла сомневаться, она по-хорошему самоуверенный и настойчивый человек в своей работе.

⁴из беседы автора работы с главным балетмейстером ГАБТА Ибрагимом Юсуповым от 15 февраля 2013год

Пока не добьется результата, никогда не выйдет из балетного зала.

Мама Тамилле всегда говорила: партию тебе никогда не принесут, никогда не попросят станцевать, надо очень много работать, а когда тебе самой станет приятен твой труд, его оценят. И пусть это звучит несколько громко, но я не привыкла быть второй, может, поэтому и добилась всего, чего хотела. В балете, как в спорте: все или ничего. Пан или пропал», – говорит Тамилла.

Когда ты только приходишь в балет, тебя начинают «грызть», маститые балерины не дают тебе танцевать, тебя отодвигают, «убирают». В этот момент встает главный выбор: или ты миришься и не лезешь в эту балетную «мясорубку», без всякой нервозности оставшись в кордебалете, или идешь вперед для того, чтобы стать первой несмотря ни на что. Сцена главного театра страны – это всегда конкуренция. Здесь танцуют лучшие балерины. Простаивать и терпеливо ждать «лучших времен» в балете нельзя: время идет, а век балерины очень короток. «Я против интриг, но за здоровую конкуренцию – если ее нет, становится скучно. «Соперницы» заставляют следить за собой, появляется азарт в работе, а как следствие – больше хороших спектаклей и высокопрофессиональных танцоров. У меня, к сожалению, нет конкуренток. Каждая балерина, настоящая балерина профессионал, она наоборот мечтает, чтобы у нее не было конкурентов, чтобы была только она одна и все. Но вот это балерину и губит. Конечно, конкуренты есть везде, я считаю это правильно. Плохо, когда их нет. Потому что если у тебя есть конкуренты профессионального класса, высокого уровня, которые танцуют на высоком уровне, и ты видишь, что допустим, не ты только одна танцуешь, но кто-то другой еще. Мы учимся друг у друга в хорошем понимании этого слова. Именно учимся, если все на профессиональном уровне» - из газеты Молодежь Узбекистана⁵.

⁵ информация из газеты «Молодежь Узбекистана» от 19 сентября 2009г.

Часто Тамилла брала своей настойчивостью и напором. Когда ей не давали партию, Тамилла подходила и просила дать ей срок на подготовку, а потом оценить. Отказать в таком положении сложно, она брала педагога, партнера, магнитофон – и в балетный зал. И через некоторое время всем доказывала, что она может.

К напряженной работе Тамилла привыкла с детства. Уже с семи лет она начала сниматься в кино. Ее утвердили на роль буквально на школьной перемене, и с того времени – роль за ролью, всего где-то десять или двенадцать картин, из них в четырех я сыграла главные роли, «Продавец снов» - 1990 год, режиссер фильма Георгий Бзаров. Тамилла играла роль Огимы - дочь волшебника. Второй фильм «Приключения Арслана» - 1988 год, режиссер Георгий Бзаров. Тамилла была в роли принцессы Юлдуз. Третий фильм «Счастье мое – ты оплачено кровью» - 1993 год, режиссер Абдурахим Исмаилов, играла дочь богатого человека, которая занималась балетом. Четвертый фильм «Ах Станбул-Станбул» - 1993 год, играла девушку в ансамбле, которая едет на гастроли в Турцию. Очень тяжело стало Тамилле, когда поступила в училище: бывало по десять уроков до 7-8 часов вечера, затем приезжали из съемочной группы и забирали на «Узбекфильм», а там съемки, где-то до 12 часов ночи, а бывало и позднее. Домой приезжала только поспать, а утром в 7:30 подъем и в училище. В то время педагоги просили ее сделать выбор: актриса или балерина? А Тамилла старалась все совмещать, но когда ее взяли в театр, это стало уже невозможно. « В работе я лидер и за многое несу ответственность. Даже многих своих партнеров выводила на сцену сама: выберу парня из кордебалета и постепенно учу под себя – как держать, как вертеть» - из личной беседы с Тамиллой М⁶.

⁶ из беседы автора работы с Тамиллой М. от 25 января 2013г.

Сейчас я работаю только в театре, но нагрузка все равно большая, невероятно изматывающая. Пока танцуешь, нагрузка будет всегда, не в полноги же танцевать. Танец - это физический труд, но для меня это система, трудно представить, что бывает по-другому. Пока не случится вынужденная остановка...!» - сказала в интервью Тамилла.

Работает Тамилла в театре уже больше 18 лет. Исполняет все ведущие партии классического балетного репертуара театра. Она прима балерина, первая балерина в театре. «Мы ездим, танцуем по разным странам у нас гастрологи. На гастролях я танцую только ведущие партии. В Турции я танцевала «Лебединое озеро», в Индии «Дон Кихот» и «Щелкунчик» Машу. В Китае «Лебединое озеро», в Самарканд ездим, в Сингапуре была и в Гонконге, в Голландии, в Малайзии, в Пакистане, в Арабских эмиратах. В Японии я танцевала «Дон Кихот» и «Щелкунчик», па-де-де на галла концерте и в Лондоне удалось побывать, в Париже, в Америке, в Атлантик Сити, в Нью-Йорке» - сказала Тамилла. Отзывы о ней были самыми восторженными: «Эта девочка способна растопить самые черствые сердца». Успех сопутствовал ей постоянно. Однако успех не вскружил голову балерине. Она прекрасно осознавала необходимость продолжения серьезной работы под руководством признанных мастеров.

В 1999 году Тамилла готовилась, к Парижскому конкурсу представляла Узбекистан, танцевала вариацию из балета «Лебединое озеро» вариацию черного лебедя Одиллию. Подготовку к конкурсу проходила в Москве в Большом театре. Она была на стажировке 2 месяца и ее педагогом в Большом Театре была Народная артистка Татьяна Николаевна Голикова. Затем на следующий год Тамилла решила поехать на Нью-йоркский конкурс. Это был шестой международный конкурс артистов балета, посвященный Джорджу Баланчину, на этот конкурс съехались, со всей планеты конкурсанты, и Тамилла также представляла Узбекистан. Она танцевала па-де-де Баланчина на музыку Чайковского. В ее жизни было два международных конкурса.

Много писали о волшебной улыбке Тамилы, грациозности, радости и задоре ее исполнения. Помимо того, что Тамила работает, она закончила два института. Первый это в 1997 году – Высшая Школа Национального Танца и Хореографии факультет балетмейстер-режиссер. И в 2001 году Национальный институт художеств и дизайна имени К. Бекзода, магистратура искусствоведческого факультета.

Тамилла Мухамедова сразу обрела свое место на большой сцене. Ее чистота, детское восприятие мира, огромное обаяние, незаурядные актерские способности, необычные внешние данные позволили ей практически сразу после вступления в труппу театра получать серьезные партии, о которых некоторые балерины мечтают в течение нескольких лет. Легкость, воздушность, изящество, своеобразная пластика в сочетании с необыкновенной искренностью в воплощении сценических образов сразу привлекли к ней внимание зрителей, критики и балетмейстеров. Она вкладывала в каждое свое выступление всю душу, и результатом был большой успех, пришедший к ней очень рано.

В жизни Тамиллы было не так много педагогов, потому что балерина старается не менять педагога. На протяжении всей своей творческой жизни она работает с педагогами, которые ее сделали балериной, оказывают неоценимую помощь в творчестве. «В хореографическом училище, когда я училась, в выпускных классах у нас преподавала, Тамара Александровна Мусаилова она меня и выпускала, и готовила со мной партию балета «Жизель» и партию Сванильды в балете «Капелья», она сейчас на пенсии. Затем, когда я пришла в театр, со мной работала заслуженная артистка Узбекистана Феруза Сагдуллаева. А потом уже я стала работать с народным артистом Узбекистана Виталием Анатольевичем Васильевым (его, к сожалению, в живых нет) и Замирой Давлетмуратовой также Заслуженной артисткой Узбекистана, она и по сей день мой педагог. Но и конечно я своим

педагогом и наставником считаю главного балетмейстера нашего театра Ибрагима Юсупова» - из беседы с Тамиллой М⁷.

В творческой деятельности у нее было много партнеров. Она перетанцевала со всеми ведущими партнерами, со многими мастерами балета Узбекистана и других стран.

Когда Тамилла пришла маленькой 18 летней девушкой в театр, ее готовили очень сильные и опытные партнеры – это Ойбек Тошпулатов, Мурат Усманов и Замир Нурметов, сейчас он работает в театре педагогом-репетитором помощник балетмейстера. Можно сказать, заслуженный артист Узбекистана Замир Нурметов первый партнер Тамилы. Но на протяжении всей своей творческой деятельности, за 18 лет Тамилла сама приготовила множество партнеров. «У меня были разные партнеры, и большая часть из них уже разъехалась. Кто-то работает в Европе, кто-то в Америке. Вот Ойбек Тошпулатов например, работает в Индианаполисе, Марк Раджабов и Денис Бурда в Германии, Мурат Усманов и Тимур Миркамоллов в Каире». На сегодняшний день партнерами Тамиллы являются Тимур Шенгариев и Станислав Бибик.

В выборе профессии балерины большую роль сыграла ее мама. «Еще с детства, когда мама видела, что я как включаю музыку и начинаю танцевать, или когда я увидела по телевизору балет и сказала мама я хочу быть балериной, она поняла, что раз ребенок хочет и ребенка тянет к этому, то так тому и быть. Это она определила мою судьбу, мой творческий путь. «Хочешь танцевать? Я сказала: Очень хочу». Она меня отвела в хореографическое училище и этим определила мой жизненный путь». Мама Тамиллы была очень рада, что она поступила в хореографическое училище и стала балериной. Все родные и близкие поддерживали и гордились Тамиллой.

⁷ из беседы авторы работы с Тамиллой Мухамедовой от 25 января 2013г

На вопрос: какой ваш любимый спектакль? Тамилла ответила, что у нее можно сказать все спектакли любимые. Каждый балет по своему индивидуален, красив, имеет разный смысл и характер, и в каждый спектакль она вкладывает душу. Но самый любимый это балет «Щелкунчик» партия Маши, который надолго вошел в ее жизнь. Это сказочный балет. «Потому что вы понимаете - Маша она ребенок по своей сути, и когда она засыпает и входит в эту сказку, встречается с прекрасным принцем.... В балете представлены разные сказочные моменты, борьба Короля крысы со Щелкунчиком, потом он превращается в принца, рассказывает ей историю как сказочный мир. Но когда она просыпается, оказывается, что это все сон был, но доброе чувство всего этого сна у нее осталось. Я даже немного ассоциирую себя с Машей, потому что я где-то в глубине души немного Маша. Несмотря на то, что я взрослый человек, опытный в балете иногда бывает такое, когда хочется снова стать ребенком. Когда я танцую «Щелкунчика», вживаюсь в эту партию, тоже веду себя как ребенок на сцене, ребячусь, а потом когда у нее уже идет па-де-де к свадьбе, чувствуешь себя по-настоящему, что та же Маша, но уже принцесса. А потом на сцене зрителю показываешь, что ты просыпаешься, что это оказывается всего лишь сон, что вот эта кукла и был прекрасный принц. Словами не передать, это надо самой станцевать, на своем теле почувствовать» - говорит Тамилла.

Маша у Тамиллы Мухамедовой — девушка на тонкой грани между детством и юностью. Как писала критика, «Тамилла обладает счастливой и уникальной способностью оставаться взрослой балериной, играя девочку, и сохранить черты детской непосредственности во «взрослой» части роли» - из газеты «Голос Узбекистана»⁸. Уже в столь юном возрасте ярко проявился артистизм, присущий этой молодой танцовщице. Средствами ее воплощения

⁸ из газеты Голос Узбекистана от 15 августа 2008г

образа стали не только хореография и пластика, но и мимика — Тамилла не просто танцевала свою партию, она создавала и хореографический, и драматический образ на сцене.

Современный балет – это, прежде всего эксперимент. Тамилла «За» обеими руками за современный балет. «Но вы понимаете, я в своей жизни практически никогда не танцевала, современный балет. Я его видела, но сама танцую в основном классику. У нас, сколько я работаю в театре, когда к нам приезжали разные балетмейстеры из разных стран, они ставят у нас или чистую классику или деми-классику.

Конечно, мне бы тоже хотелось бы станцевать современный балет, я бы танцевала с большим удовольствием. Только в основном я вижу современный балет по телевизору или когда кто-то к нам приезжает на гастроли. Разные труппы, разные балетмейстеры, привозят свои театры, свои спектакли, и мы ходим, смотрим, конечно, это очень интересно. Допустим, к нам может, приехать Японский театр или из Кореи, или балет из Китая и я с удовольствием хожу, смотрю эти современные постановки, мне очень интересно и нравится. Самой пока не довелось станцевать современный балет. Я читаю разные очерки, смотрю интервью по телевизору. Конечно, у нас сейчас разные балетмейстеры со всего мира они ставят не только классику, не только деми-классику, но и балет модерн, добавляют в классику современные моменты и современную хореографию. Я б не сказала, что балетное искусство отходят от классики, тенденция нынешнего этапа развития балетного искусства в том, что современный модерн балет стал, идти практически наравне с классикой» - сказала Тамилла Мухамедова⁹.

Тамилле нравятся все балеты, которые она танцует, и каждый балет по своему для нее что-то значит и играет не малую роль в ее творческой жизни. Каждый из них – это часть ее биографии и сегодняшней жизни.

⁹ из беседы автора работы с Тамиллой М. от 25 января 2013г

Так, в балете «Тысяча и одна ночь» она сначала танцевала Нуриду, потом стала танцевать Шахерезаду, которая рассказывает свои сказки. Когда она танцует этот балет, она чувствует себя Шахерезадой, и у зрителей возникает ощущение, что перед ними жизнь средневекового Востока.

Когда Тамилла Мухамедова говорит о своих сценических образах она делает акцент на драматизме характера, на переживаниях своих героинь. Такие акценты обычно характерны для драматических актрис. Но особенность творчества Тамиллы Мухамедовой, видимо и заключается в том, что прекрасная балетная техника сочетается в созданных ей образах с глубоким драматическим проникновением в суть переживаний ее героинь. «А если я танцую «Жизель», я перевоплощаюсь в Жизель. А это совсем другой стиль балета, совсем другая жизнь героини и по своей сути, и по ощущениям. Это трагическая роль, Жизель в конце сходит с ума и умирает, и это все ты испытываешь на себе. Другое самочувствие в балете «Ромео и Джульетта». Джульетта сначала ребенок, потом она уже влюбляется в Ромео и тоже гибнет за любовь.

Я люблю танцевать все балеты, и какой бы балет не был, я перевоплощаюсь. Как говорят артисты балета и балерины спектакли – это наши дети. Мне нравится перевоплощаться и мне это удается. Например, в балете «Жизель» в сцене сумасшествия я всегда плачу, потому что настолько сцена очень тяжелая, эмоциональная и ты должна показать, что ты сходишь с ума из-за того, что твой любимый человек предал и обманул тебя. Это очень тяжело, и сколько лет я танцую, Жизель всегда в сцене сумасшествия у меня текут слезы сами, причем я не выдавливаю из себя их. И музыка, и обстановка очень трагическая и Жизель так жалко, что слезы сами каплют из глаз».

В 1998 году Григорович поставил балет «Спартак», в котором партию Фригии, подруги Спартака, играет Тамилла Мухамедова. Новизна этой партии состояла не только в ее трагическом характере, но и в ее

хореографическом рисунке. Григорович вводит множество сложных поддержек и почти акробатических элементов. Но этот новый для Тамиллы образ был столь же органичен, сколь и все созданные ею характеры.

Особое место занимает в творчестве Тамиллы Мухамедовой образ главной героини в балете «Ромео и Джульетта». Он как бы синтезирует в себе две ипостаси балерины — наивной девочки и женщины, способной на самоотречение, на сильный поступок. Очень интересным и органичным был переход, созданный Тамиллой в этом образе, от нежной влюбленной девочки к решительному женскому характеру, цельному и твердому. Джульетта Тамиллы не просто обвинение миру зла. Здесь примечательна попытка создать образ человека, отстаивающего свой внутренний мир от натиска злых сил. Это был рубеж, быть может, еще более значительный, чем могла тогда предполагать актриса. Успех следовал за успехом, творческие силы росли одновременно с опытом, и казалось, что удачам не будет конца.

Работая над ролью, Тамилла много читала, импровизировала и размышляла над образами. Это была уже ее собственная система, в основе которой лежало обещание самой себе выполнить то-то и то-то. Это было ее принципом, основой всей ее жизни. Такое воспитание воли вошло в привычку и стало источником того, что называют ее успехом.

Жизель — Тамилла нечаянно наступает на шпагу Альберта, ту самую, которую принесли в доказательство его знатного происхождения. Жизель машинально берет шпагу за острие и очерчивает ею около себя круг. На ее лице застыло выражение ужаса и недоумения, кажется, что холодная сталь клинка жжет ей пальцы, но она почему-то не может выпустить ее из руки. И создается впечатление, что не Жизель держит шпагу, а шпага сама, по какому-то злему волшебству, преследует ее, мчится за ней, чтобы пронзить ее сердце. Так кажется зрителю, потому что так чудится потрясенной Жизели — Тамилле. Она делает порывистое движение, словно пытаясь убежать, отбиться от этой преследующей, вьющейся вокруг нее шпаги. Почувствовав

приближение смерти, Жизель с растрепанными волосами, простирая вперед руки, бежит к матери, бежит так, что вы понимаете: у нее сейчас остановится, разорвется сердце... Но в самый последний момент она оборачивается к Альберту, протягивает к нему руки, словно забыв о его обмане, забыв все на свете, кроме того, что она любит его.

Второй акт, знаменитый акт виллис... Несмотря на всю отвлеченность, призрачность облика бледной виллисы, у Тамилы в этом акте можно проследить ясную внутреннюю линию, глубокие психологические ходы, борьбу и развитие естественных, реальных человеческих чувств. Не боясь показаться парадоксальным, можно говорить о том, что и в этом фантастическом акте теней Тамилла проникновенно и правдиво раскрывает психологию, душевный мир любящей и страдающей женщины. Каждому своему движению в этом акте Тамилла придает характер невесомости, бесплотности, призрачности. Но в этой хрупкой, прозрачной оболочке все время светится живая человеческая воля, живая человеческая любовь, живая и глубокая печаль.

Медленно, со сложенными на груди руками поднимается Жизель — Тамилла из могилы, приближается к повелительнице виллис и склоняет перед ней голову. Та поднимает жезл — и вдруг Жизель начинает стремительно танцевать. Ее движения порывисты, быстрые движения ее рук и ног словно разрывают невидимые путы смерти, но глаза ее опущены, на лице застыло безжизненное выражение.

Тень Жизели сначала появляется, как в пушкинском «Заклинании»: «Бледна, хладна, как зимний день...» Ее стремительные движения как бы бесцельны, у нее есть даже легкий оттенок негодования на то, что нарушен ее покой, что она разбужена, вызвана к жизни. Она тут же исчезает, словно не желая войти в «фатальный хоровод» виллис, словно ее не влекут их ночные пляски и игры. Как понятны у Жизели скорбная замкнутость и отчуждение, боль немого, сдержанного упрека, когда она замечает пришедшего на

кладбище Альберта, как трогает борьба между этим холодом горького отчуждения и вновь оживающей нежностью. Искреннее горе юноши заставляет ее забыть обиду, перенесенные страдания, заставляет вновь любить и верить.

У Жизели — Тамиллы есть как бы две «стадии» пробуждения — сначала Мирта вызывает в ней внешнюю, как бы «механическую» жизнь, и только с появлением Альберта Жизель пробуждается к жизни сердца. Она охраняет его, успокаивает, утешает напоминанием о прежнем счастье, заслоняет от виллис, и по мере того, как у Тамиллы Жизели возникают эти наполняющие танец внутренние действия, создается впечатление, что она постепенно оживает, что у нее начинает биться сердце...

Многие балерины считают основной и единственной задачей второго акта добиться впечатления призрачности, невесомости. Тамилла Мухамедова же сумела наполнить свой воздушный танец силой человечности, любви и преданности, дыханием живого чувства.

Сначала она не приближается к Альберту, держится в отдалении. Он бежит к ней навстречу, поднимает ее, но она так легко освобождается из его рук и убегает, что, кажется, Альберта на миг заволокло белое облако и тут же рассеялось, исчезло. Легкость воздушной поддержки такова, что, кажется, балерина не была в руках партнера, а невесомо пролетела над ним, мимо него. Этот первый взлет создает ощущение бесплотной недосыгаемости. Это всего лишь мгновение, и запечатлеть его невозможно, но так хочется взглянуть в него, попытаться хоть в какой-то степени понять, в чем секрет удивительного впечатления, как удается ей так невесомо пролететь «над сценой»...

Легкость, устремленность всей ее фигуры, сосредоточенное, чуть замкнутое выражение лица, выпрямленный корпус, поднятая ввысь рука, и только йоги быстро-быстро неслышными шагами преодолевают огромное пространство сцены. Если бы не было этой стройной напряженности,

собранности полета, не было бы такого впечатления, не создалась бы вера в то, что перед нами летит воздушное, призрачное существо... Это действительно тень, недоступная человеческому прикосновению. Но вот она появляется снова с лилиями в обеих руках. С силой она бросает цветы вверх, в этом жесте отчаяние и призыв. Люблю в муке, в страдании, в смерти, люблю и зову, люблю и прощаю, как бы говорит Тамилла этим движением. Она делает удивительный жест рукой, проводя ею по лицу, как будто снимая пелену забвения, стирая холодную печать отрешения и смерти.

Жизель — Тамилла снова танцует с Альбертом, танцует упоенно, самозабвенно, как одержимая, как настоящая виллиса легенды, о которой писал Гейне: «Пляшут виллисы при свете месяца, и пляшут тем страстнее и быстрее, чем больше чувствуют, что данный им для пляски час истекает, и они снова должны сойти в свои холодные как лед могилы».

В танцах Тамиллы есть это упоение жизнью, которая дана всего до рассвета, печальное блаженство, торжественная и сладостная танцевальная элегия.

Когда виллисы начинают угрожать Альберту, когда над ним нависает опасность, Жизель — Тамилла стремительно летит на помощь. Ее лицо теряет свое скорбно-безучастное выражение. Жизель здесь совсем другая, и по-другому любит она Альберта. Это женщина, чувство которой познало муки, отчаяние, но, пройдя через все испытания, засияло еще более прекрасным и чистым светом. Ее любовь стала сильной и мудрой, для нее нет невозможного, это охраняющая и спасающая сила. В мольбе Жизели такая правота выстраданной любви, что холодная повелительница виллис невольно отступает перед ней. Склоняясь перед Миртой, протягивая руки к неумолимым призрачным подругам, Тамилла словно говорит им — он мой, я люблю его, значит, только мне дано право карать, и прощать. Злые виллисы склоняются перед ней и отпускают Альберта. Торжество подлинной любви танцует здесь Тамилла. Эта любовь преображает Альберта, делает его

благороднее и чище. Мертвая Жизель спасает Альберта для новой жизни, которая будет озарена светом ее любви.

Тамилла умеет быть на сцене не только трогательной и нежной, но и неподкупно суровой, замкнутой, сосредоточенно гневной в своем протесте. У нее бывает строгое, иногда почти хмурое лицо, выражение непреклонности, какой-то внутренней жесткости. Она умеет так взглянуть, так решительно отвернуться и внутренне отстраниться, что вы не можете не почувствовать силу ее отпора, бесповоротности отказа. В ней ощущается полная независимость от чужой, враждебной воли, спокойное пренебрежение к любому приказу, угрозе или мольбе. Ей ничего нельзя навязать, ее невозможно заставить, смягчить, склонить к какому бы то ни было компромиссу. Она замыкается «за семью печатями», становится непроницаемой, непостижимой и недостижимой для того, кому не хочет открыть свое сердце.

Героини Тамиллы не бросаются яростно и радостно в бой за свое счастье, не «нападают», но зато защищают свой внутренний мир со стойкостью беспримерной и непоколебимой. И никогда не жалуются — у них есть простое мужество молчания. И это не только потому, что Тамилла балетная актриса, ведь и в танце можно быть многословным и «шумным». В хрупкой и беззащитной Маши появляются черты непримиримости, в нежной Джульетте начинают звучать страсть и воля, а сцена сумасшествия в балете «Жизель» не просто трогает наше сердце, но и глубоко потрясает. Растут мужество и философский масштаб образов Тамиллы Мухамедовой. Героини Тамиллы ждут любви с надеждой и страхом, ибо для них — это огромное, значительное событие в жизни. Вот Жизель — Тамиллы протянула руку вслед Альберту, словно желая задержать, позвать его. Он обернулся, и эта протянутая рука, только что выразившая робкое влечение, нежность, сразу становится отстраняющей, останавливающей, сдерживающей. Она и тянется

к юноше и страшится того, что должно войти в ее жизнь. И в этом коротком движении — вся природа девичьего чувства.

Тамилла обладает умением придавать самым простым, обыденным действиям грацию и музыкальность танца, а самым сложным и технически изощренным танцевальным движениям — непринужденность и выразительность естественного человеческого жеста. Это и образует ее совершенно особый, неповторимый пластический язык, позволяющий ей «говорить» о глубочайших человеческих переживаниях. Ее танец — это выражение душевной окрыленности, лучшей мечты человека. Рассуждая о классическом балете, мы, прежде всего, говорим о его основе — классическом танце, и, конечно, искусство Тамиллы Мухамедовой могло расцвести только благодаря ее мастерскому владению хореографической техникой.

Тамилла не допускает ни одного смазанного движения, ничего не «проговаривает скороговоркой», добивается абсолютной законченности каждого, самого мельчайшего штриха в хореографическом рисунке. Причем надо сказать, что при абсолютной точности, почти «инструментальной» чистоте техники Тамиллы ни на секунду не выходит из образа, не упускает ни одного психологического нюанса, всегда сохраняет настроение танца, наполняет его богатством различных оттенков, состояний и чувств. И в моментах неподвижности, статики Тамилла не менее выразительна, чем во время динамического танца, ее задумчивые остановки, позы так же красноречивы, как паузы у драматического актера.

Пантомима Тамиллы, все действия, которые она совершает на сцене, насквозь танцевальны. Накрывает ли она на стол или гадает, обрывая лепестки ромашки в «Жизели», вытирает ли пыль в «Золушке» и тому подобное - во всех этих эпизодах у нее нет ни одного движения, которое, казалось бы, чужеродным природе балетного искусства, не было бы подчинено музыке. Тамилла любит в своих партиях кусочки простых

действий, потому что они помогают ей ощутить правду происходящего на сцене, позволяют найти что-то новое, вновь обрести свежесть импровизационного самочувствия, которое необходимо для подлинной жизни в образе. У Тамиллы нет никакого разрыва между пантомимой и танцем, переход от одного к другому естествен и незаметен.

В первых сценах балета Тамилла находит массу разнообразных штрихов, подробностей: ее Джульетта забавно шалит с кормилицей, «бомбардирует» ее подушками, кокетливо оправляет платье, деловито разбирает подаренные цветы; в танце с Парисом у нее множество красок — детская важность, веселое лукавство, чопорность. Но вот она взглянула в лицо Ромео, и сразу исчезает все это, уходят характерные черточки ребячливой резвости, остается одно — поглощенность великим чувством любви. Эта встреча четко определяет «водораздел» роли, уходят все бытовые, юмористические, жанровые подробности, образ устремляется к обобщениям высокой поэзии, все подчиняется звучанию единой, главной мелодии.

Этот «водораздел» можно проследить почти в каждой партии Тамиллы, и всегда он определяется духовным потрясением героини, радостным или горестным. В «Жизели» это сцена безумия, которую Тамилла неожиданно трактует как сцену трагического прозрения. Здесь умирает наивная девочка и рождается женская скорбь и мудрость.

Первые выступления Тамиллы в «Лебедином озере» были только робкими попытками постижения замечательной музыки и хореографии. Позже уже сознательно она ищет свою трактовку, свое прочтение партии. В соответствии с замыслом постановщика она подчеркивает легкость, почти призрачную бесплотность Лебедея и обостряет внутренний трагизм образа. Исполняя в одном спектакле партию Одетты и партию Одиллии, Тамилла создает свою собственную, цельную философскую концепцию образа, трагизм ее приобретает черты просветленности и мужества. Самое главное

заключается в том, что вся эта танцевальная сложность выражает существо значительного по мысли образа, естественно соединяющего сказочность и человечность. Одетта — заколдованная девушка, в момент встречи принц узнает в белой птице, в сказочной королеве лебедей — человека, девушку. Этой драматургической концепции соответствует пластическая образность партии. Все движения корпуса и рук, напоминающие взмахи крыльев, но стоит только Одетте опустить руки, смущенно склонить голову, как в этой застенчивой, девичьей повадке начинает видеться человеческое существо.

Сходство с птицей достигается не «впрямую», не формально, не с помощью воздушной, элевационной техники, прыжков (их почти нет). Оно создается выразительными волнообразными движениями рук при выпрямленном, чуть устремленном вперед корпусе, своеобразными позами, например, когда голова покоится на вытянутой вперед руке, словно прикрытая крылом; иногда впечатлению помогают нервные, словно «вздрагивающие» «переборы» ног, особый характер па-де-бурре. Пластическая трактовка Тамиллы партии Лебеда отличалась именно тем, что, сохраняя все детали композиций, она придавала им особо легкий, воздушный характер. По существу, партию она «произносит» воздушно, полетно.

Порывистость и легкость птицы соединялись у Тамиллы с девичьей пугливой застенчивостью, робостью. В ее первом выходе, первой встрече с принцем создавалось впечатление, что она каждую секунду может взлететь, исчезнуть, она порывисто билась в его руках и рвалась ввысь. Финал адажио второго акта, построенный на мелких, быстрых движениях, в исполнении Тамиллы Мухамедовой становился образом полета, это были как бы трепетные, нервные всплески, быстрые взмахи крыльев.

И в образе Одиллии Тамилла не изменяла избранной тональности. Блестяще исполняя все сложные, эффектные движения, которыми изобилует партия Одиллии, Тамилла и здесь не теряла полетности и легкости. Это тоже была сказочная черная птица, а не обычная, полная земной страсти,

обольстительница. Таким образом, партия Одетты — Одиллии в двух ее аспектах приобретала единый характер и стиль.

Тамилла раскрыла реальное психологическое содержание образа Одетты, она пластически «пропела» «Лебединое озеро», как задушевную песню о печальной участи своей героини.

Одетта — королева лебедей. Внешне Тамилла не казалась королевой, она была такой же робкой, печальной, пугливой, как и все другие ее белые подруги. Ее выделяла только особая замкнутость, способность в неволе и в горе сохранять нерушимый покой человеческого достоинства. В ней была своя сила — сила бесконечного терпения. Девушка, превращенная в птицу чарами злого гения, ждет избавителя, который силой своей любви и верности спасет ее от заклятия, Это сказка, легенда, но вместе с тем в музыке Чайковского, есть реальное психологическое содержание. Как всегда, Тамилла искала самые простые и ясные пути к воплощению того образа, который она услышала и почувствовала в музыке. Перед ней стояла задача - человеческому корпусу придать движения птицы, причем лицо должно было сохранять от начала до конца одно выражение, вернее, не выражать никаких эмоций. Этим Тамилла передавала «заколдованность» Одетты. Но в груди этой порывистой белой птицы бьется нежное, любящее и тоскующее человеческое сердце, сквозь эту «мимическую немоту» светится прекрасный мир человеческих чувств, еще скованных, затаенных, ожидающих возможности раскрыться и проявиться во всей полноте. Чутко прислушиваясь к музыке, она сумела жить на сцене во власти мечты, которая словно завораживала Одетту. (Заколдованная девушка-птица еще не изведала счастья любви, но она томилась, ждала и грезилась о нем.). Уже от первого появления Одетты — Тамиллы создается ощущение чуда. Несколько быстрых, неуловимых движений, поворот головы, словно отряхивающей капли воды, осторожные шаги создают впечатление сказочного преобразования, превращения птицы в девушку.

Наконец, она может вздохнуть свободно, избавиться от надзора, побыть одна. Сбросив лебединое оперение, девушки начинали вести прекрасные «хороводы», а она словно отходила в сторону, искала уединения. Становилось понятным, почему Одетта выходит последней, одна. Так, уже первый выход наполнялся у Тамиллы ясным психологическим содержанием.

В 2000 году Тамилла станцевала партию Раймонды. Роль эта положительная и добрая. Балет Л. Минкуса «Дон Кихот» является одним из популярных и широко известных произведений. В чем же секрет успеха «Дон Кихота»? Эта незатейливая история о двух влюбленных, идущих наперекор практичному отцу девушки, не желающего отдавать дочь за бедного простолюдина. Озаряя этот нехитрый сюжет, яркое солнце Испании дарит нам искрометные ритмы народных танцев, превращая сценическое представление в праздник любви и молодости. В начале творческой деятельности М. Петипа в течение трех лет работал в Мадриде. «Не хвастая, могу сказать, что я плясал и владел кастаньетами не хуже первейших танцоров Андалусии», - вспоминал Петипа. Свое обожание испанских танцев он вложил в «Дон Кихот», построив весь спектакль на национальных плясках: хоте, сегидилье, болеро, фанданго.

Образы Китри и Базиля Т. Мухамедовой и Т. Шангариева отличаются элегантностью и точностью исполнения. В апофеозном Pas de Deux из третьего действия этот дуэт не только продемонстрировал неплохой технический уровень, но что самое ценное – сумел вдохнуть магию романтической любви в академические фуэте и пируэты. Те самые знаменитые 32 фуэте были исполнены Тамиллой Мухамедовой с большим изяществом и благородным блеском.

Сложная ансамблевая композиция второго действия («Сон Дон Кихота») раскрыла красоту возвышенного стиля классического дивертисмента. Кордебалет раскрасил сцену многоцветным танцевальным узором из разнообразных хореографических комбинаций. Работа трех

кордебалетных групп отличила слаженность и гармоничность хореографического ансамбля. Танцевальная щедрость балета, россыпь характерных испанских танцев спорит с многоцветным колоритом костюмов. Художник по костюмам, заслуженная артистка Узбекистана З. Курыш не пожалела контрастных красок в оформлении народных сцен.

Балет «Дон Кихот» еще раз напоминает нам о чудаках, сражающихся с ветряными мельницами, о людях, не боящихся заступиться за слабых. Душевная чистота героев помогает отбросить все свои самозащиты и поверить в доброту окружающего мира.

Учеников у Тамиллы пока нет. Но она, с ее опытом могла бы быть балетмейстером. Для нее не составляет труда поставить какой-нибудь балетный номер за 10-15 минут. «Так как я еще пока танцующая балерина я бы сама не взялась репетитором быть, потому что это во-первых большая ответственность и за себя и за того ученика, которого ты обучаешь. Когда придет тот момент, что я перестану танцевать, тогда может быть, подумаю, брать учеников или нет» - из беседы с Тамиллой Мухамедовой.

Чтобы держать себя в форме Тамилла много занимается, следит, чтобы питание было сбалансированным. « В еде, вопреки мифам о том, что балерины ничего не едят, я тоже себя особенно не ограничиваю. Одно правило – я никогда не ем после шести. Еще я не ем жирного, жареного, острого и маринованного – все это вызывает жуткий аппетит; не пью газированных напитков и совсем не ем орехов – они высококалорийны. Очень люблю макароны, и, вопреки устоявшемуся мнению, что от них толстеют, хочу заверить, что это неправда, балерины могут съесть за раз по две тарелки. Иногда так хочется пирожного, но сдерживаюсь. Сознательно приходится во многом себе отказывать. А разве это так важно? Главное- вкладывать душу, прилагать усилия, и тогда мир балета раскроет массу возможностей. Помимо того, что мы сами прыгаем, танцуем, нас же еще партнеры поднимают» - сказала в интервью Тамилла.

Стажировки, конкурсы, гастролы достаточно плотный график каждый день и справляться с таким потоком событий бывает нелегко балерине. Часто ездят с театром всей труппой на гастролы, несколько раз у Тамиллы были свои поездки, ее приглашали танцевать в другие страны. Но она отказалась, потому что когда предлагают ехать – это на большой срок времени - работать и жить там. « Я патриот своей Родины, Я люблю свой Узбекистан, и свой родной театр Алишер Навои» - из интервью с Тамиллой М.

Кумир в балетном искусстве у Тамиллы Мухамедовой Екатерина Максимова. Она для нее самая любимая балерина, с которой нужно брать пример.

Жизнь балерины - это, прежде всего образы, воплощенные ей на сцене. В них раскрывается все самое глубокое и сокровенное, что есть в ее душе. Тамилле нравится играть все роли, независимо от того демоническая, злая, коварная она или добрая, светлая, нежная. Тамилла темпераментный человек по своей сути, она не мямля и очень даже не скучный человек по жизни. Она живая, громкая, жизнерадостная, с грациозной походкой и безупречной осанкой. « Спектакли я стараюсь играть живо, динамично и с душой. А есть спектакли, где нужно быть скромной, нежной, любящей. Я люблю разные роли» - сказала в интервью Тамилла.

Успех для Тамиллы Мухамедовой – это результат закончившейся работы. «Любая балерин, которая танцует спектакли, ведет спектакли, на нее приходят посмотреть – испытывает счастье. Когда ты выходишь на поклон, тебе дарят цветы, сыпятся аплодисменты, поклонники просят автограф – это эйфория. Да, путь к успеху тяжел и труден, и физически, и морально. Потому что к успеху идешь через слезы, через пот, через кровь, через недопонимание, через разорванные ноги и пальцы в кровь. Но успех даром не дается, и он стоит того» - сказала Тамилла¹⁰.

¹⁰ из беседы автора работы с Тамиллой Мухамедовой от 20 февраля 2013 года

Балет немислимо представить без вдохновения. « Вот сколько лет танцую, столько лет это чувство всегда присутствует в моей жизни и очень помогает на сцене. Считаю, что именно от вдохновения и рождаются само творчество, искусство, музыка, поэзия. Все люди искусства, в частности артисты балета, такие сентиментальные, одухотворенные, чувствительные. Ты чувствуешь, что готова подарить свой лучик вдохновения всем» - Вдохновение для Тамиллы – это когда она выходит на сцену. Также профессия балерины невозможна без ряда мужских качеств: она требует сильного характера, выносливости и самоотверженности. Вера в себя просто необходима как воздух. Сцена бывает, благодарна лишь тем, кто служит ей верой и правдой.

Как и у всех людей у Тамиллы были сомнения в себе, хотелось все бросить и уйти, но она это все преодолевала, и продолжала свой нелегкий творческий путь. «Сомнения у меня это постоянно и по сей день. Я постоянно в себе сомневаюсь. А на счет бросить и уйти... Вы знаете народная артистка России Ульяна Лопаткина прима балерина Мариинского театра на вопрос что такое балет? Она ответила: « Балет – это рабство». Я с ней полностью согласна на все 1000%, потому что ты и без балета не можешь, и в нем страдаешь. В жизни были разные ситуации и обстоятельства были очень разные в театре. И усталость, и физические изматывающие нагрузки. Это надо быть балериной, чтобы понять, словами не описать. Были ситуации, когда мозг сверлила мысль - все бросить и уйти, но на следующий день понимаешь, что ты без этого не сможешь уже, и кроме этого ты ничего другого не умеешь делать. Кто знает меня, знает « Балет – это Тамилла, Тамилла – это балет». Меня все ассоциируют с балетом. Балерина, которая не сомневается в себе, я считаю – это не балерина» - из личной беседы с Тамиллой Мухамедовой¹¹

¹¹ из беседы автора работы с Тамиллой М. от 20 февраля 2013 года

У каждого человека есть свои достоинства и недостатки. Каждый знает свои сильные и слабые стороны и к критике относится по-разному. «Критика бывает разная. Над одной критикой я смеюсь, а бывает, к которой я прислушиваюсь. Не буду кокетничать, я очень самокритичный человек. Для меня на первом месте стояло мнение моей мамы – доктора педагогических наук, профессора, академика Светланы Каримовны Аннамуратовой. Она по жизни мой друг, моя опора. Но и мнения других людей по тому или иному поводу выслушиваю. Меня это подстегивает» - говорит Тамилла.

В планах на будущее у Тамиллы Мухамедовой танцевать. «Есть балерины, но не только в нашем театре, которые уходят на пенсию и продолжают танцевать, которым уже за 40. Я считаю это не правильным даже по отношению к самой себе, потому что стаж у балерины 20 лет. Вот я так скажу, что ведущие балерины и даже солистки, которые уже вышли, на пенсию им стукнуло 39, 40 или даже 42 они продолжают танцевать, хотят танцевать или могут танцевать у всех по-разному. Вот вы меня спросили, что я собираюсь делать дальше? Сейчас я продолжаю танцевать, но все равно придет время, когда нужно будет уходить. Я вам честно скажу: что касается конкретно меня, я знаю, что так будет, я решила это несколько лет назад, что вот как только у меня придет пенсия - я уйду. Несмотря ни на что. Даже если попросят остаться – нет. Я такой человек, если я сказала, нет, значит, нет. По отношению к себе в первую очередь. Надо беречь собственное это достоинство. Балетмейстер-хореограф Виноградов сказал: «Балет – это искусство молодых». Кому будет приятно смотреть, что в 45 лет или в 40 ты танцуешь, допустим, Машу девочку из балета «Щелкунчик», или Аврору, или обманутую Жизель. На сцене, вот чтобы ты с собой не делала, она все равно выдает возраст, сцена – это как зеркало. Надо о себе оставлять хорошее мнение. Я хочу, чтобы меня запомнили молодой. Надо быть честной к себе и к зрителю».

Надо быть честной к самой себе и зрителю – эти слова стали жизненным и творческим кредо замечательной балерины Тамиллы Мухамедовой.

2 глава.

Творчество Амины Бабаджановой.

Каждое утро спешит она к возвышающемуся в самом центре Ташкента зданию Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Подходя к служебному входу, невольно замедляет шаг, чтобы привычно окинуть взором стройные ряды полувековых деревьев, порадоваться распустившимся цветам.

Царственная птица Хумо бесстрашная и гордая Томирис, безоглядная в любви Эгина, страстная Зарема, озорная и веселая Китри, прекрасная Эсмеральда — сколько образов, характеров, прекрасно исполняемых партий в творческом багаже балерины. А начиналось все в детстве, как это и бывает обычно у профессиональных артистов балета.

Амина Бабаджанова родилась 27 декабря 1976 году в городе Фрунзе. Когда Амине было 3 года она с семьей переехала в Наманган. До 10 лет она жила в Намангане. Танцевала, как говорят родные, с пеленок. Едва подросла, замирая, смотрела по телевизору танцевальные программы. Старалась повторить за танцовщицами те или иные движения. Особенно поражали ее хореографические номера в концертах, балетные спектакли, которые иногда удавалось посмотреть на телеэкране. Затаив дыхание, ловила каждое па божественно прекрасной Майи Плисецкой, восхищалась Галией Измайловой, равно прекрасной и в национальном танце, и в балете.

В театр имени Алишера Навои впервые попала лет в шесть, приехав, в Ташкент в гости, к маминной сестре — Венере Хусаиновне Ахмеджановой. Амину взяли на балетную постановку «Томирис». Ее поразило огромное здание с уносящимися высоко к небу колоннами, красиво украшенные холлы, зал с невероятно большой люстрой, бархатными креслами и позолоченными ложами. Но более всего потрясла музыка и артисты балета. В особенности, Томирис — стремительная, легкая, то взлетающая над сценой, то замирающая, воздев к небесам руки. Амине казалось, она попала в

сказочную страну, где царствовали Музыка и Танец. Думал ли тогда кто-либо, что восхищенная чудесным искусством хореографии девочка сама будет блистать на этой сцене, радуя зрителей своим мастерством?

Амине не было десяти, когда она в очередной раз приехала с мамой — Дамирой Хусаиновной — в Ташкент в гости к своей любимой тете. Венера Хусаиновна, сама в юности мечтавшая стать балериной, показала сестре газету с объявлением о наборе в хореографическое училище. Сердце подсказывало ей, что нежная и хрупкая племянница, может осуществить ее несбывшуюся мечту.

Когда мама привела Амину на экзамены, они и не думали, что тяжелые двери огромного здания с нарядным фронтоном так легко распахнутся перед девочкой из Намангана, и этот дом на долгие годы станет для нее родным.

Амина беспрепятственно прошла все четыре тура вступительных испытаний и была принята в хореографическое училище, которое ныне носит название Высшей школы национального танца и хореографии.

Учиться было непросто. Часами надо было отрабатывать движения у станка, заниматься в классах, успевать и по общеобразовательным дисциплинам. Строгий распорядок дня, уроки, репетиции, экзамены, отчетные концерты... Художественным руководителем учебного заведения был в те годы человек, которого десятки известных ныне балерин считают своим наставником — Коркмас Сагатов. Ему и другим своим педагогам Амина до сих пор признательна за привитые ей в училище дисциплинированность, чувство ответственности, трудолюбие, выносливость и профессионализм. Без этих качеств, считает она, трудно стать настоящей балериной. С благодарностью говорит она и о своем репетиторе — А. Давлетмуратовой.

Любовь к танцу в Амине и не надо было воспитывать. Танцевать она любила всегда. Отдавалась танцу самозабвенно, мечтая когда-нибудь выйти

на сцену прославленного театра, где ей впервые открылся волшебный мир балета.

Как волновалась она и радовалась, когда впервые вместе с другими учащимися выступала в отчетных концертах на сцене ГАБТа, с каким удовольствием танцевала в поставленном силами учащихся балете «Копелия», сколько прекрасных эмоций испытала при выходе на сцену в детской группе в балете «Жизель» из репертуара театра Алишер Навои.

После окончания училища сбылась ее первая большая мечта: девушку пригласили в труппу театра. С 1995 года Амина Бабаджанова официально работает в театре имени Алишера Навои. Начались непростые театральные будни. Каждый день, как и прежде в училище, Амина отрабатывала положенные часы в классе у станка, репетировала прыжки, вращения, поддержки. Танцевала в третьем, втором составе, радуясь любой возможности выйти на сцену. Готовила сольные номера. Особенно хорошо удавались ей испанские танцы. Она умела увлечь публику темпераментным, ярким танцем и зал взрывался аплодисментами.

Пришло время, когда балерине доверили выступать в первом составе. За нею утвердили характерные роли, где нужно было продемонстрировать царственность осанки, гордый характер, партии, которые требовали высокого класса хореографии. С годами оттачивалось мастерство, обретался артистизм, пришло признание. В 2004 году она по праву удостоилась звания заслуженной артистки Узбекистана.

- Я, наверное, никогда не мечтала о журавле в небе. Думаю, что надо иметь трудолюбие и терпение. Приручить вначале синицу в руке. Ведь чтобы добиться даже маленького успеха, надо очень много работать над собой, быть к себе требовательной, строгой. И скромной. Так меня воспитали родители, этому учили в хореографическом училище – говорит Амина¹².

¹² Из беседы автора работы с Аминой Бабаджановой от 2 февраля 2013 г

Амина всю себя отдавала любимому делу. И вот уже другая птица расправила над нею крылья. Ей, опытной балерине, доверили роль птицы счастья — Хумо в одноименном балете на музыку Анвара Эргашева. Очень сложный современный балет, потрясающе красивая постановка, волнующий воображение сюжет, воплощающий мечту народа о независимости.

«Это очень красивый балет, — сказала Амина. Прекрасная музыка, сказочный сюжет о любви и испытаниях, связанных с нею, сбывшейся мечте народа о городе счастья. Все воодушевляет и придает силы в исполнении этого достаточно сложного по хореографии современного балета. Я счастлива, что исполняю роль царицы птиц Хумо. Хотелось показать: эта царственная птица не только прекрасна, но и бесстрашна, справедлива, добра».¹³ Балет заслужил Государственную премию Республики Узбекистан.

Амина, несмотря на хрупкость и скромность, умеет быть сильной и телом, и духом. Помнит, как говаривали в училище: «Балерина может ударом ноги убить слона». Насчет слона можно и усомниться, но в силе духа балерине не откажешь. Не раз в критической для труппы ситуации она приходила на помощь. Как-то во время спектакля «Жизель», в котором Амина танцует роль бесстрастной Мирты, исполнительница главной партии получила травму и не могла продолжать выступление. «Будешь танцевать и Жизель», — сказали Амине, когда она вошла со сцены в кулисы.

Перевоплощаться в образ нежной и доброй Жизели девушке пришлось прямо перед зрителями. Партию эту она не репетировала, но на память знала все движения героини. И хотя тело еще жило по заданной ему программе танца Мирты, руки привычно стремились передать жесты властной королевы эльфов, Амина напрягла все силы своей души, и, танцуя, сумела выразить трогательную нежность и доброту простой девушки, всепрощающую силу любви. Так неожиданно сбылась еще одна ее мечта — станцевать Жизель.

¹³ Из беседы автора работы с Аминой Б. от 2 февраля 2013г.

Сбылось и другое заветное желание. Амине не доводилось танцевать на сцене «Лебедя» Сен-Санса. Но она с детства восхищалась тем, как танцевала это бессмертное произведение всемирно известная балерина Майя Плисецкая. Амина самостоятельно разучила номер и могла бы станцевать его даже с закрытыми глазами. И вновь судьба дала ей шанс. Случилось это на гастролях в Индии. Балерина, которая должна была танцевать «Лебедя», заболела. И тогда Амина робко сказала расстроенному главному балетмейстеру Ибрагиму Юсупову, что могла бы исполнить этот номер. Предложение приняли. Так что и желание сбылось, и концертный номер не был сорван. Осталась еще одна неосуществленная мечта – станцевать главную партию в «Лебедином озере» П. Чайковского. Думаю, в этом балете, где главные партии — черного и белого лебедя — исполняет одна балерина, Амина сумеет раскрыть все грани своего дарования.

«Когда лет в 15 впервые вышла на сцену театра, такое было волнение. Другие балерины казались мне такими красивыми, так академично, правильно танцевали. Чувствовала себя рядом с ними гадким утенком. Много пришлось поработать, чтобы ощутить себя царственной птицей, а потом не утратить это право. Для этого надо постоянно быть в тонусе» - говорит Амина.

Блистательная, гордая, изящная, Амина покоряет на сцене отточенностью и выразительностью танца. С величайшим уважением относится к публике и с благодарностью принимает ее признание. Бережно хранит целую стопку открыток со стихами-посвящениями, которые находила в букетах цветов после спектаклей.

В жизни она тиха, сдержана, даже застенчива. Во всем аккуратна, трудолюбива, добра и улыбчива.

В каких бы странах мира ни доводилось бывать Амине, — ее неизменно влечет домой. Как бы ни была прекрасна другая земля, чудеснее нашего края, наших людей, родного театра для нее нет. «Здесь я родилась,

выросла, здесь у меня за спиной словно вырастают крылья. Счастлива передавать эту окрыленность своим зрителям» - сказала в интервью Амина.

Как и каждая балерина Амина начинала с массы. В операх она танцевала соло, например, испанского, цыганского танца. В опере «Дель ором» танцевала арабский танец. Спектакль «Путь к трону» режиссер Слоним - это опера Амина играла главную роль судьбы. В двух актах, с леди Гамлет и леди Макбет, нужно было показать актерское мастерство. У Амины пол-лица загримировано в красивую судьбу, а другая половина в страшную. Она также выступала в опере «Мадам Баттерфляй». Далее пошли балетные спектакли: «Дон Кихот» цыганский танец, в 1998 году Амина станцевала «Амулет любви» Чундари – это был ее первый ведущий спектакль, затем уличная женщина из балета «Дон Кихот». После этого в 1999 году она станцевала две партии в «Тысяче и одной ночи» - Нуриду и Марджану. В 2001 году у Амины была уже Эсмеральда. В 2004 году она выступила в главной партии в балете «Томирис». В 2005 году станцевала в балете «Бахчисарайский фонтан» Зарему, в этом же году Эгину в «Спартаке». В балете «Легенда древнего Афросиаба», поставленном главным балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, Амина танцевала царицу Гульчехру. Балетмейстер Алексидзе Георгий поставил балет «Хумо». Амина поначалу была в третьем составе и потом танцевала главную партию - птицу Хумо. После «Хумо» вышла в балете «Раймонда» - танцевала в двойке подруг. В 2001-2002 году стала танцевать балет «Щелкунчик», сначала в роли испанской куклы, затем перешла на восточную куклу. До 2004 года у Амины было 5 ведущих партий: Чундара в «Амулете любви», Нуреида «В тысяче и одной ночи», Гульнара в балете «Корсар», Эсмеральда в балете «Эсмеральда» и царица Гульчехра в «Легендах древнего Афросиаба».

Первым педагогом Амины по классическому танцу в училище была Людмила Евгеньевна Ломакина, она родом из Перми. Вела специальность с 1 по 5 классы. С 6 по 8 была Тамара Александровна Мусаилова. По народному

сценическому танцу первым педагогом была Айдына Убайдуллаевна, после нее был Ижыцкий Григорий Владимирович (его сейчас нет в живых). В училище была педагог Назира Шахназаровна, она сейчас в Мексике работает, очень требовательная. Под ее руководством Амина многому научилась, потому что в 6,7,8 спец. благодаря ей она станцевала «Махмено Бано» на концерте посвященном 8 марта. Она с Аминой подготовила Мирту на отчетный концерт, а также Мерседес в балете «Дон Кихот».

Когда Амина пришла в театр, то работала с Виталием Васильевым и Замирой Давлетмурадовой. Сейчас Амина также работает с Замирой Давлетмурадовой, а иногда приходится самой заниматься.

«Когда у нас в театре работал Куркмас Сагатович я с ним репетировала, он прекрасный, требовательный и строгий педагог, очень многое может подсказать, и просто от его присутствия ты уже стараешься сделать на отлично» - сказала в интервью Амина. Работала с Галией Измайловой. « Я ее очень любила, она очень многому меня научила и подсказала. Потому что ее спектакли «Амулет любви», «Бахчисарайский фонтан», «Эсмеральда», «Дон Кихот» в которых я выходила главную партию, а она была постановщиком и она мне много чего подсказывала» - из беседы с Аминой¹⁴.

Амина человек очень спокойный, добрый, наивный. Она ценит профессионализм, дисциплинированность, ответственность, силу духа, выносливость – качества настоящей балерины. Много раз ошибалась в людях. Придя, в театр с таким характером она, много раз обжигалась. Театр выработал в ней характер, придал стержень. Сейчас она сильная, гордая, не на что не обращает внимания. Балет очень сильно поменял балерину. Она перестала обращать внимание на слухи, каких бывает много в артистическом мире, потому что это сильно отвлекает и мешает в профессии.

¹⁴ из беседы автора работы с Аминой Бабаджановой от 2 февраля 2013г.

Работая, в театре где-то до 2002 года она была, мягкая, наивная, верила, думала, что балерины это такие божественные существа. Но вскоре поняла, что это миф и внешность обманчива. Профессия балерины – сложная и трудная, и физически, и морально. Она выработала в себе определенный стержень, стойкость характера, целеустремленность. Она стала работать над собой и к 2004-2005 году сильно окрепла в своем характере. Потому что, то, что она танцует, а это Гульнара, Эгина, Нуреида - они все разные, каждая из этих героинь танцуется ей не в одном характере. И в жизни она абсолютна, не похожа на те образы, которые исполняет на сцене.

«С домашними делами справляюсь, в основном, сама. Силы есть, слава Богу. Выработалась с детства и самодисциплина. Помогает и мама. На ее попечение оставляю своего кота Маркиза, если еду на гастроли. Он белоснежный и пушистый, как пачка балерины. И характер у него прекрасный, как и он сам, такой же гармоничный. Думаю, и у человека характер, мысли, поступки должны быть в гармонии. Хочется, чтобы все в жизни было хорошо, больше было доброты в окружении, в мире царили спокойствие, радость — все самое хорошее. Чистая душа, благородство, справедливость — все это есть в балеринах, так я считала с детства. Ведь они нежны, прекрасны, чисты. Мне хочется производить именно такое впечатление на своих зрителей. Но для этого надо и быть таким человеком» - говорит Амина¹⁵.

Помимо того, что Амина балерина у нее есть хобби и занятия, которыми она любит заниматься. Любит языки. В училище 7 лет учила французский, потом немного английский. Как-то летом 2 месяца учила испанский язык в центре «Фламенко стар». «Хотелось почувствовать ритмику языка и передать ее в испанских танцах.

¹⁵ из беседы автора работы с Аминой Б. от 2 февраля 2013 года

Послушайте, как красиво звучит: «Такьеро байляр». Это значит: «Я люблю балет»». Она любит и поэзию, читает много стихов.... Были и свои собственные, девические опыты стихотворчества.

Недавно Амина начала заниматься аргентинским танго. Занимается она уже полтора года и даже ездила в Москву на конкурс завоевала там призовое место.

Сохранять свою форму Амине удастся без проблем, но есть ограничения. «Когда идут спектакли через день, и ты работаешь каждый день над спектаклем, над собой, то в таком случае тебе нужно кушать. Потому что если ты не будешь кушать, то на ноги не сможешь встать. Когда много спектаклей, и они идут подряд, то форма хорошо держится, а когда их мало как сейчас четыре спектакля в месяц, то форма теряется, и ты чуть-чуть поправляешься. Когда я чувствую, что я поправляюсь, я исключаю у себя полностью хлеб, все мучное и не ем после 6».

Для Амины большая награда, когда балерина нравится своему педагогу, когда он хвалит тебя. Амина мечтала о звании Заслуженная артистка, но не надеялась получить его. И в 2004 году она его получила. «Когда получила звание, настолько обрадовалась, что полгода у меня улыбка с лица не сходила. Потому что тяжело выйти в солистки и получить звание» - поделилась в интервью Амина.

Балет – сложное искусство. Раньше в театре выбиться в солистки было невозможно. Потому что там были свои солисты Замира Давлетмурадова, Феруза Сагдуллаева, Хамраева Гуля и другие балерины. Балет «Амулет любви» не сложный спектакль, но Амина к нему шла долго. Нужен характер чтобы выстоять, без характера, упорства, стремления вперед не продвинешься. Нужно очень большое терпение. Надо очень много работать над собой и уметь ждать. « Тяжело выбиться в солистки, мне очень сложно было. Когда я уже получила звание, меня признали, что я солистка тогда мне легче стало» - из журнала «Нито»¹⁶.

«Танец свойствен самой природе. Трепет листы, гибкость ветвей — все в этом мире живое. Танцуешь и чувствуешь, как душа передает танец. Тело наработано, натренировано, но когда включаются руки — они как веточки, они поют. Руки должны допеть, досказать то, что заложено в танце. Выходишь на сцену — душа поет, руки поют, все тело поет. Музыка проходит через каждую клеточку твоего существа, и вместе с оркестром, мелодией скрипки танцуешь — как поёшь. Чувствуешь себя музыкальным инструментом. Порой такой звук услышишь в музыке, такой нюанс уловишь!.. И все хочется выразить в танце. Музыка и балет неразрывны. Балерина выражает чувства без слов — в движениях. Глаза, руки, мимика заменяют слова» - наверное, эти слова Амины Бабаджановой могла бы повторить и многие другие хорошие танцовщицы и балерины.

Определенная хореографическая школа вырабатывает свой стиль. Но каждая балерина — личность, и в свое исполнение вкладывает свой характер, наполняя движение эмоциями. Амина не любит копировать, вкладывает в каждую партию личное. Работая над ролью, обязательно прорабатывает литературное произведение. Балетмейстер чаще всего видит Амину только в царственных ролях. Но она может выразить и самые глубокие драматические чувства лирических героинь.

У Амины было не мало партнеров. Начинала танцевать Амина с Маратом Рахимовым, она танцевали с ним балет «Тысяча и одна ночь». Он сейчас работает в Германии. Танцевала с Денисом Бурдой, он был отличным тореадором, сейчас он тоже в Германии. Был партнер Марик Раджабов одноклассник Амины, хороший солист. Затем ее партнером был Ойбек Тошпулатов , он сейчас в Америке и вышел на пенсию. С ним Амина выходила в балете «Проделки Насреддина».

¹⁶ информация из журнала «Нито» от 5 марта 2009г.

Танцевала с Владиком Власовым, с Данилом Орловым. « Вот с Данилом мы очень подходили друг другу, нам было интересно друг с другом в спектакле, где между нами начиналась своеобразная игра. Иногда танцуешь с партнером, и чувствуешь, что он внутренне пустой, а Данил был с живой душой».

С Данилом Орловым Амина танцевала во многих балетах: «Спартак», «Дон Кихот», «Эсмеральда», и балет «Тысяча и одна ночь». Они очень хорошо сработались за несколько лет, и когда он уехал, в Москву Амина огорчилась, и думала, что много потеряла из-за него. Когда Амина и Данил танцевали в «Дон-Кихоте», веяло свежестью, молодостью, счастьем. В сверхсложные вариации, прыжки и вращения они вливали свое собственное душевное здоровье, свой смех, юмор, упоение жизнью. Оба купались в удовольствии, в этой вакхической игре, в этих летающих танцах, радуясь и приглашая к радости зал, чтобы мы не забывали, сколько хорошего отпущено судьбой или, по крайней мере, какими мы могли бы быть счастливыми.

На данный момент партнер Амины Ратмир Алисманов. Недавно она подготовила Эркина Вахитова, и вывела его в роли раба в балете «Тысяча и одна ночь». В балете «Корсар» также станцевал раба, в балете «Щелкунчик» индийскую куклу. За свою творческую жизнь Амина подготовила несколько партнеров, но многие уезжают из Узбекистана в другие страны.

Родители Амины к ее профессии балерины относятся очень трепетно, они переживают за нее, им очень нравится то, что Амина балерина. Приходят почти на каждый спектакль поддержать ее. После спектакля если есть какие-то ошибки, мама говорит Амине и дает определенные советы. Мама – гордиться дочерью и всегда очень довольна. Совмещать личную жизнь и творческую профессию тяжело. Но Амина старается уделять достаточно времени для личной жизни. Амина официально не замужем, у нее 3 года назад состоялся никох с Ратмиром Алисмановым. « Я бы хотела, чтобы у меня была свадьба, белое платье красивое, вышла замуж и родила,

наконец. Бросить сцену очень сложно и наверно только ребенок может заставить это сделать. И ты не будешь об этом жалеть. Но я очень хочу ребенка. Но после, я обязательно вернусь на сцену».

Амина с удовольствием хотела бы сыграть в современном балете. «Современного балета у нас практически нет. В России и за рубежом он уже созрел. Это что-то новое и я бы попробовала себя в нем. Это другая техника тела, рук, ног, там более жесткая техника, наверно без души, образа никакого нет, просто идут какие-то движения, комбинации. Есть балетмейстеры, которые ставят современный балет и они несут созданный их фантазией образ до конца спектакля» - сказала в интервью Амина.

В качестве ведущей солистки Амина Бабаджанова участвовала в гастролях Государственного Академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои в Таиланде четыре раза, Малайзии – три раза, Сингапуре, Гонконге, Турции, Китае, Пакистане. В Японии пять раз, Индии, России, в Бангкоке. «Везде хорошо, но так тянет в Узбекистан. Мне не хочется отсюда уезжать, хотя предлагали уехать в Америку, Японию, Россию. (Недавно Амине было предложение принять участие в балете «Анна Франк», в заглавной партии Анну Франк. Ее пригласил балетмейстер из Америки. Пока это не осуществилось, у американцев возникли какие-то финансово-организационные проблемы. И поездка отложилась на два года Амина расстроилась.)

Но мне здесь хорошо. Я люблю Ташкент. Здесь любимый театр, любимые спектакли, друзья, близкие. И даже улицы. Город и страна растут вместе со мной. Во многих странах жизнь кажется более красивой. Но ты не ощущаешь там себя — своей. В Ташкенте я родная. И зрители — родные. Хочется лишь, чтобы чаще приходили в театр. Это такая радость — попасть вместе с артистами в царство Терпсихоры, посмотреть красивый спектакль, послушать живую музыку. Мысли придут, цели появятся, подвиги совершать

захочется. Для этого я и танцую. Сколько бы ни было зрителей в зале — танцую с полной отдачей» - из журнала «Bella Terra»¹⁷.

На вопрос: хотела бы Амина работать в другой стране или в другом театре? Она ответила: « Я люблю свой театр и никуда поехать не хотела бы. Я хочу работать здесь в театре, потому что я настолько уже прижилась к этому репертуару, к театру, к коллективу и что-то менять нет желания. То, что сейчас есть для меня важнее».

Для Амины балет – это искусство от Бога. Балет – это ее жизнь. Это искусство перевоплощения, многогранное открытие для себя. Балет – это сказочное искусство. Самое тяжелое для Амины в балете – это вращение. Фуэте – обычное. Итальянское фуэте она хорошо делает. Очень примечательно и точно ее собственное высказывание о том, что такое для нее балет: «Иногда я его ненавижу и думаю: «Господи, зачем я стала балериной? Сколько прекрасных профессий на земле...» Мучений балет доставляет гораздо больше, чем радостей... И все же это — моя профессия. Конечно, я не променяю балет ни на что другое: я — балерина, и от этого мне уже никуда не деться. Но балет — не только моя профессия, это еще и моя жизнь. Наверно все кто танцуют, они танцуют не просто так, потому что их заставляют, а они сами этого желают».

Творческие силы Амины, ее артистические способности и собственное восприятие искусства намного шире. Но и у такой сильной личности как Амина бывают сбои. Были моменты, когда ей хотелось все бросить и уйти. И потом с новыми силами вернулась работать дальше и достигать новых высот. У нее были сомнения в себе, она боролась с этим и заставляла себя работать, заниматься, добиваться своей цели. « Потому что если сам себя не заставишь работать, никто не будет над тобой стоять» - прокомментировала в интервью Амина.

¹⁷ информация из журнала «Bella Terra» от мая 2010г.

«Я не знаю, где я ищу вдохновение, но каждый раз, когда я выхожу на сцену я стараюсь сыграть так, чтобы зрители ахнули. Показать на что я способна, свое мастерство, и я вдохновляюсь прямо на сцене. Я открываю душу свою и полностью ухожу в танец».

Успех для Амины – это когда ты что-то новое сделала, новое смогла показать и довольна собой. Это что-то высокое, не находиться на одном уровне, а каждый раз повышать планку, расти.

У Амины есть желание поставить такой балет, которого нет сейчас в репертуаре, внести что-то новое. « У нас есть семь спектаклей, которые сейчас не входят в репертуар театра «Бахчисарайский фонтан», «Эсмеральда», «Томирис», и другие вот в этих спектаклях я бы изменила кое-что, внесла что-то новое, поменяла бы их костюмы, декорации чтобы это было интересно, завораживающе. Хотела бы, чтобы был балет «Кармен». Амина высказала свое мнение, что балеты театра им. Навои немного устарели. Ставятся спектакли по старым образцам. Во всем мире их как-то корректируют, возобновляют балетные спектакли, вводят новшества в костюмы, в декорации. Настало время модернизировать наши постановки, может быть тогда и зрителей будет больше. Надо активнее вводить современный танец, модерн. Многие заинтересованы этим, много об этом говорят, но дела в этом направлении пока продвигаются слабо. Вспомним, что такие же мысли высказывала и Т. Мухаммедова.

На данный момент у Амины учеников нет, но если приходится выводить кого-нибудь из девочек молодых на партию, то Амина с ними занимается, помогает им. Недавно работала с Дианой Болтаевой, она готовила с ней цыганский танец. Когда Амине приходится передать какую-то партию, потому что она не успевает, к ней обращаются, и она с удовольствием помогает. В будущем Амина думает, чтобы передать свое мастерство, свое умение молодому поколению.

К критике со стороны Амина относиться вполне спокойно. Она даже не знает, есть она или нет. Если она слышит что-то в свой адрес и это действительно нужно исправить, Амина работает, над этими замечаниями.

Любимый спектакль балерины это – «Эсмеральда». Его сейчас нет в репертуаре. Еще ей нравится «Бахчисарайский фонтан» и «Томирис». «Я обожаю эти спектакли» - сказала Амина. Она также любит «Спартак» Эгину, за то, что он содержит в себе разнообразные образы. Амина может с легкостью перевоплощаться из одного образа в другой. С опытом работы это уже выработалось. Амина в своих ролях передает именно «мощь девичьей любви», мощь нежности и человечности, всегда торжествующих победу над злом и насилием. Эта «женственная человечность» пронизывает и освещает все создания балерины.

Внутренний мир своих героинь Амина видит сложным и в то же время ясным, возвышенное для нее всегда просто, а красота естественна. Она, как никто другой, умеет обобщать конкретное, поэтизировать жизненное, возвышать обычное. Искусство Амина совершенно, потому что гармонично.

Амина Бабаджанова строит роль на основе точного ощущения природы музыки, хореографии, режиссуры, партнеров, то есть всех компонентов спектакля. Для нее все это взаимосвязано, все имеет значение, определяя те или иные черты образа. Удивительно тонко чувствует Амина режиссуру спектакля, его режиссерский план, композицию. Она всегда создает продуманную композицию роли, логика ее творческого замысла всегда очень ясна. Амина творит на сцене настоящее чудо.

Амину часто называют балериной Чайковского. И действительно ее танец необычайно “созвучен” музыке великого композитора. Ей близки его замечательная мелодичность и глубокий психологизм. Амина сумела раскрыть психологическое содержание музыки, “очеловечить”, приблизить к жизни сказочные образы Чайковского.

Амина Бабаджанова, неизменно погруженная в себя, ведь ни с чем несравнима была для нее радость танца, в котором она могла подчинить себе не только свое собственное тело гибкое и грациозное, но и дыхание зрительного зала. Оно тоже становилось подвластным ей.

Ее упорная работоспособность доходила до того, что Амина выходила на сцену с температурой, совершенно больная, даже и с растянутыми упражнениями связками. И представление шло всегда, как ни в чем не бывало, Амина танцевала в полную силу, считая, что отменить спектакля из-за болезни артиста нельзя. Ведь зритель пришел увидеть на сцене тот или иной образ, и он должен увидеть то, что ожидает, а внутренняя жизнь и драмы сердца артиста, его физическое и моральное состояние зрителя никак не должны касаться. Танец, искусство, существуют помимо жизненных тревог, оно несет прекрасное, а прекрасное побеждает тлен и суетность.

Век балерины короткий. Амина, как и все люди, задумывается о своем будущем. Ей хочется станцевать больше, изучить новые партии. Она не упускает возможности выходить на сцену и во вторых ролях, и в двоечках — парных выходах. «Пока есть время — надо натанцеваться. Сколько смогу — столько буду танцевать» - сказала Амина. Она долго думала над своим будущим, она танцевала, танцевала, пробовала себя в других школах, коллективах ставила новогодние сказки, разные танцы, балы. И она решила для себя, что хочет быть педагогом-балетмейстером или хореографом. «Я прошла многое и через себя главное, через огромную практику, много могу дать молодому поколению, потому что это все прошло через мое тело. У меня в голове новые планы есть, методика преподавания. Я хотела бы работать педагогом либо в театре, либо в хореографическом училище».¹⁸

Амина дала совет молодому поколению слушать все, то, что говорит

¹⁸ из беседы автора работы с Аминой Бабаджановой от 2 февраля 2013г.

педагог. Каждое замечание важно с самого начального этапа. Для балерины главное быть трудолюбивым и терпеливым, и когда-нибудь твоя звезда засияет. Самое главное - это цель для себя самого, куда идти и зачем. А также иметь стремление, характер, мужество и упорство.

Амина Бабаджанова блистательна во всех партиях. И каждая для нее – любимая и счастливая.

Заключение.

Людям нужно многое. И больше всего самое простое - воздух, вода, хлеб, солнце, свобода, счастье, любовь. Искусство балета нужно людям потому, что оно говорит об очень простых вещах - о любви и верности, о самоотверженности и мужестве. О том, что человек прекрасен, когда любит и забывает о себе во имя любви.

В наше время развитие узбекской балетной школы продолжается и стоит на высоком уровне. Балетное искусство в нашей стране по-прежнему отличается идейностью, глубиной содержания, четко выраженной гуманистической направленностью и исканиями в различных направлениях развития классического танца в соединении с народными танцевальными традициями, с современным танцем, наиболее привлекательным для нынешнего зрителя.

Творчество балерин Тамиллы Мухамедовой и Амины Бабаджановой является неоценимым вкладом для балетного искусства. Они участвовали в конкурсах, ездили на гастроли и защищали честь театра Алишера Навои.

Яркая артистическая индивидуальность Тамиллы Мухамедовой выросла и развилась на традициях узбекской балетной школы. Содержательность и музыкальность, природа наградила Тамиллу уникальными данными: большим шагом, высоким прыжком, великолепным вращением, мощным артистическим темпераментом и необыкновенной восприимчивостью к музыке. Ее талант был замечен, когда она еще училась в балетной школе. Выразительность и техническое совершенство - вот что характеризует её творчество, в котором верность традициям сочетается с новаторскими устремлениями. В 21 год 1998 года – получила звание Заслуженная артистка Узбекистана. В 1997 году Лауреат республиканского фестиваля, награждена дипломом Союза театральных деятелей Узбекистана «Лучшая балерина» за партию Нуреида в балете «Тысяча и одна ночь». В 1998 году в октябре представляла Республику Узбекистан на международном

конкурсе артистов балета в Париже и на Нью-Йоркском международном конкурсе артистов балета в июне 2000 года.

Репертуар Тамиллы необыкновенно широк, но для каждой роли она находит особые краски, будь то роль большая или маленькая или концертный номер - хореографическая миниатюра.

В сущности, Тамилла танцевала, как дышала, столь темпераментно и живо, она не мыслила жизни без танца, и не умела ничего иного в жизни, кроме как – танцевать! Мудрое, гениально одаренное дитя, она интуитивно и горько знала, что, вообще, век танцовщицы - недолог, что такое искусство всегда быстро и неблагодарно исчезает из памяти людей... Быстрее, чем живопись или литература, музыка или скульптура. Ее триумф — очередное доказательство того, что искусство живет вне времени.

Танец Амины отличался виртуозностью, необычайная устойчивость позволяла ей исполнять труднейшие движения и прыжки с абсолютной легкостью. Она обратила на себя внимание врожденной пластичностью и музыкальностью.

Ее танец на пуантах создавал иллюзию легкого, случайного прикосновения ноги к поверхности сцены, и это производило на публику грандиозное впечатление. Казалось, танцовщица парит над землей.

Крутить тридцать два фуэте она не умела, но в прыжках, арабесках, адажио, аттитюдах, во всем тонком, романтическом, изящном, подвижном рисунке танца, который часто горел вдохновенной, совершенно неповторимой импровизацией, было столько огня, жизни, столько трепета, что к этому невозможно было остаться равнодушным, и в этом маленькой, хрупкой Амине не было равных. Каждая балерина имеет свой собственный метод создания роли. Был такой метод и у Амины. Ее работа над новой партией всегда совмещала в себе поиск средств образной выразительности и разучивание хореографической ткани партии. Стремление к совершенству всегда было внутренним девизом Амины Бабаджановой. Необыкновенно

грациозная, изящная Амина сразу завоевала любовь зрителей. В ней зрители видят не далекий идеал, а свою современницу. Вместо сдержанной отстраненности – открытость, почти исповедальность в выражении чувств и при этом ироничность, умение пошутить над собой, найти забавное в серьезном, даже печальном. Она, как и Уланова, танцует любовь, но любовь более земную.

Творческий путь Амины Бабаджановой постоянно ведет ее к расширению рамок своей деятельности, к неустанному поиску новых, еще неизведанных возможностей самореализации. Несмотря на напряженную работу в театре, она всегда стремилась сделать еще больше, найти себя в новых образах.

Новым явлением последних десятилетий стали балетные конкурсы. Они привлекают не только премиями, наградами, но и возможностью показаться судьям, представляющим самые престижные организации. Постепенно конкурсов становится больше и конкуренция между странами также возрастает.

При всем различии индивидуальностей балерин, которым посвящена данная работа, есть и общие черты в их творческом пути и во взглядах на современное развитие балета Узбекистана.

Выбор жизненного пути будущих звезд балета нередко зависит от родителей. Многие одаренные дети проходят по этой причине мимо своей судьбы. Поэтому забота о будущем театра имени Навои требует более активной пропаганды балетного искусства в СМИ и на телевидении;

Т.Мухамедова и А.Бабаджанова принадлежит к плеяде балерин, сочетающих отточенную технику и незаурядное актерское мастерство психологической школы;

Репертуар, труппа, ведущие актеры и зрители театра им. Навои, помимо классических балетов, нуждается в экспериментальных современных постановках;

Поэтому есть смысл приглашать известных современных балетмейстеров для постановки экспериментальных балетов;

Трудно не согласиться с Т.Мухамедовой, что для развития балетного искусства Узбекистана, честной творческой конкуренции необходима взыскательная и объективная балетная критика.

Нет более изысканного и более жестокого искусства, чем балет. Балерины вкладывают много сил, терпения, постоянные диеты и преодоления себя, маленькие и большие победы. А главное балет для балерины – это целая жизнь.

Список использованной литературы:

1. И. А. Каримов «Узбекистан свой путь становления и прогресса». Т.: «Узбекистан», 1992г.
2. И.А. Каримов «Путь нашего народа, это путь независимости, свободы и глубоких реформ». Т., Уз, - н. 1996г.
3. И.А. Каримов По пути духовного возрождения.—Т.: Узбекистон., 1998г.
4. И.А. Каримов «Высокая духовность – непобедимая сила». Т.: «Маънавият», 2008г. – 176с.
5. Журнал «Bella Terra» март 2008 год. Автор Гуля Ягудина.
6. Газета «Правда Востока» сентябрь 2009 год. Автор Рамиль Исламов.
7. Газета «Uzbekistan today» от 2 июня 2009 года. Автор Бахтиер Якубов.
8. Газета «Голос Узбекистана» август 2008 год.
9. Газета «Молодежь Узбекистана» от 16 февраля 2012 года. Автор Рина Христосова.
10. Журнал «Нимо» от 5 марта 2009 года. Автор Тамара Санаева.
11. Газета «Правда Востока» март 2009 год. Автор Тамара Санаева.
12. Журнал «Bella Terra» апрель 2010 год. Автор Саид Насимов.
13. Интервью, взятое лично у Тамиллы Мухамедовой и Амины Бабаджановой.
14. интернет источник: mytashkent.uz/2010/04/08/amina-babadzhanova-v... В царстве Терпсихоры.
15. sreda.uz/index.php?newsid=360 Статья «Прикосновение к балету».
16. uznet.biz/Sanaeva/Blogs/myblog/BlogEntryInfo.aspx... статья «Давали в ГАБТе «Лебединое озеро».
17. www.gabt.uz сайт театра Алишер Навои.
18. kino-teatr.ru Театры»760 статья ГАБТ.

19. http://www.zerkalo21.uz/uik_end/molodoy_balet_iz_toyoti.mgr. статья
«Молодой балет из Тойоты».

20. <http://www.kino-teatr.ru/>

21. <https://www.zoomby.ru/persons?id=23269>

22. <http://bellaterra.uz/vostochnaya-krasavica/>

23. <http://ru.wikipedia.org/wiki>.