

МРНТИ 18.49.01

А.Е. Нурахметова¹¹Казахская национальная академия хореографии
(Астана, Казахстан)**ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГАУХАР УСИНОЙ****Аннотация**

Статья посвящена творческой деятельности Гаухар Усиной – Заслуженного деятеля Республики Казахстан, ведущей солистки театра «Астана Опера». Автор обращает внимание на наиболее яркие сценические образы, ключевые события жизни, которые повлияли на становление личности балерины.

Ключевые слова: Гаухар Усина, балерина, Астана Опера, «Лебединое озеро».

А.Е. Нурахметова¹¹Қазақ ұлттық хореография академиясы
(Астана, Қазақстан)**ГАУХАР УСИНАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ПОРТРЕТИ****Аннотация**

Мақала «Астана Опера» театрының жетекшіі солисті, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Гаухар Усинаның шығармашылық қызметіне арналған. Балеринаның өмірлік және шығармашылық жолы арқылы автор оның шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуына әсер еткен өмірінің ең жарқын бейнелері мен негізгі оқиғаларына назар аударады.

Түйін сөздер: Гаухар Усина, балерина, Астана Опера, «Аққу көлі».

А.Е. Nurakhmetova¹¹The Kazakh National Academy of Choreography
(Astana, Kazakhstan)**THE CREATIVE PORTRAIT OF GAUHAR USINA****Annotation**

This article is dedicated to the creative career of the Honored worker of Republic of Kazakhstan and the leading soloist of the “Astana Opera” theater – Gauhar Usina. The author pays attention to the most memorable moments and key events of ballerina's life that led to her development as an artist, through an overview of her life and career.

Keywords: Gaukhar Usina, ballerina, Astana Opera, «Swan Lake».

Профессия артиста очень сложная, зависящая от множества факторов, не только от таланта... У каждого артиста свой собственный путь, своя судьба, свое отношение к артистической карьере. Для кого-то стать артистом означает воплотить мечты детства, кто-то оказывается в этом творческом мире по счастливому стечению обстоятельств. А есть и те, за которых выбор уже совершён предшествую-

щей династией... К числу последних принадлежит балерина Гаухар Усина.

Гаухар Усина родилась в семье, где танец был основным занятием обоих родителей, их страстью, профессией. Её отец – Усин Елдос Ашимович – артист балета, в разные годы ведущий исполнитель классических партий, педагог и художественный руководитель Алматинского хореографического училища имени А.В. Селезнева, главный балетмейстер и художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца КазССР, директор республиканского эстрадного молодёжного ансамбля «Гулдер», доцент факультета хореографии Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Его педагогами и наставниками были такие известные мастера балетного искусства, как А.П. Бажаев, Л.С. Петров, А.А. Писарев, Ю.П. Умрихин и А.И. Пушкин. Исполнительское мастерство Усина Елдоса славилось академичностью исполнения, техничностью, великолепной выразительностью поз, – все эти качества сделали его высокопрофессиональным артистом балета.

Мама, Усина Василя Хасановна, свой профессиональный путь начала в Государственном ансамбле песни и пляски (в настоящее время «Салтанат»). В этой семье 22 апреля 1980 года родилась дочь Гаухар. Безграничная любовь к сцене проявилась у Гаухар в детстве. Желание танцевать на сцене проявилось уже в три года, когда девочка выбежала на сцену к маме, исполнявшей танец «Айжан кыз» и стала танцевать вместе с ней. Вспоминая о родителях, Гаухар отмечает, что первый интерес к сцене был связан с мамой, с желанием быть похожей на маму, быть такой же красивой и нежной, быть танцующей и лёгкой. Представление о балете как об упорном труде пришло от отца. А окончательное понимание своей принадлежности миру балета сформировалось после посещения спектакля «Бахчисарайский фонтан» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая (далее – ГАТОБ имени Абая). Вот с того времени она поняла, что станет артисткой балета.

Хореографическое образование Гаухар получила в Алматинском хореографическом училище имени А.В. Селезнева. Крепкую подготовительную базу начальных классов Гаухар Усиной дала педагог Жакипова Куаныш Майлиновна. Педагогом и репетитором старших классов была Гончарова Наталья Львовна. Несмотря на свою мягкость она была требовательным и строгим преподавателем и много работала с Гаухар над развитием виртуозной техники. Но, пожалуй, самым главным наставником Гаухар продолжал оставаться её отец. Он был не только педагогом, не только отцом, но и художественным руководителем училища, а это накладывало на Гаухар большое чувство ответственности. И в то же время со стороны отца

она всегда ощущала поддержку и веру в себя, он стимулировал её к новым победам.

В 1998 году Гаухар Усина закончила обучение, их выпуск пригласили в ГАТОБ им. Абая. С первых дней работы в театре Гаухар приложила все свои усилия для того, чтобы стать лучше и приобрести как можно больше профессиональных навыков и умений.

1990-е годы – тяжёлое экономическое время... Об этом знает каждый, кто непонаслышке знал об истории развития хореографического искусства в Казахстане. Кризис заставил многих артистов уйти в бизнес, поменять место жительства. Для театра это было очень тяжёлое время. Молодые артисты, только закончившие АХУ им. А.В. Селезнёва, оказались в нужное время и в нужном месте, работать им пришлось очень много. Приходилось учить многие классические партии, и если в Мариинском театре для того, чтобы исполнить партию Одетты и Одиллии необходимо было иметь длинный послужной список, то уже в конце 90-х годов у юной Гаухар Усиной в ГАТОБ им. Абая появилась возможность исполнить партии Одетты и Одиллии. Волею судьбы в 18 лет Гаухар уже стала солисткой театра. На тот момент в театре солировали уже состоявшие артисты Г. Туткибаева, Д. Сушков, Л. Альпиева, К. Саркытбаева, М. Тукеев.

Гаухар Усина была задействована в самых ответственных партиях классического балета «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель». Главным репетитором Гаухар в театре была Народная артистка, балетмейстер-постановщик, кавалер ордена «Курмет» Гульжан Усамбекова Туткибаева, которая стала для Гаухар наставником, в полной мере раскрывшим её артистический талант. Гаухар Усина многому научилась у неё, но со временем поняла, что должна сама найти свой образ, свою индивидуальность, показать собственные чувства. Много пришлось поработать, чтобы добиться первых желаемых результатов, и в этом немало помогли целеустремлённость, трудолюбие, великолепные природные данные, индивидуальная артистичность и эмоциональность.

Успех балерины зависит не только от самой танцовщицы, но и от партнёров. Первыми партнёрами Гаухар в театре были Дмитрий Сушков (Заслуженный деятель Казахстана), Мурат Тукеев (Заслуженный артист Республики Казахстан), Сержан Кауков (Заслуженный артист Республики Казахстан), Талгат Кожабаев. Именно они помогли юной балерине раскрыть талант и усовершенствовать мастерство.

Особенно Гаухар Усиной запомнился 1999 год. С апреля по июнь того года труппа ГАТОБ гастролировала в Китае. Повезли три спектакля: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Спартак». Именно на этих гастролях Гаухар Усина стала понимать, как балетному исполнителю нужна физическая выносливость. Это был большой опыт

для начинающей балерины, именно на этих гастролях её ноги начали укрепляться, так как нагрузка была колоссальной, а каждодневные спектакли помогали нарабатывать физическую силу и выносливость.

В 2000-м году Гаухар Усина станцевала балет «Фрески». (хореография З.У Райбаева, на музыку Т. Мынбаева). Исследователь А.А. Садыкова охарактеризовала спектакль следующим образом: «...чрезвычайные характеры в чрезвычайных обстоятельствах, хореографические средства, выбранные балетмейстером, отмечены обновлением форм классического танца через синтез его с народным национальным танцем. С экспрессивной пантомимой, с пластикой быта, спорта, акробатики. Музыка “Фресок”, достаточно сложна для восприятия, так как ... привыкли слушать Чайковского, Минкус, Шопена, где чётко поставлен музыкальный расклад. Музыка подобной сложности в казахстанском балете ещё не было, ритмически очень “дерзкая”, яркая, образная, она состояла из разных самостоятельных частей, не связанных друг с другом: каждая “фреска”, каждый музыкальный пласт разнохарактерны» [1, с.164]. Но благодаря партнёрам Гаухар легко проходила трудности. Это был её первый спектакль, который на то время можно было назвать современным балетом.

С 1995-х по 2000-е годы в театре ГАТОБ имени Абая проводилась генеральная реконструкция, по этой причине балетная труппа выступала на сценах театра имени Лермонтова, во Дворце Республики, в театре имени Н. Сац, а репетиции и классические уроки проходили в хореографическом училище. Условия были сложные: репетировали зачастую на холодных сценах, заработная плата была минимальна. Но артисты очень любили своё дело, никогда не унывали и продолжали работать.

Впервые Гаухар станцевала балет «Лебединое озеро» с труппой ГАТОБ имени Абая во Дворце Республики в 1999 году. В дальнейшем с этой партией она выступала и у В.В. Смирнова-Голованова, в театре «Moscow City Ballet», в «Имперском русском Балете», Национальном театре оперы и балета имени К.Байсеитовой, а также в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» (далее – ГТОБ «Астана Опера»). Партии Одетты и Одиллии – самые любимые партии Г.Усиной. Ей нравились перевоплощения, сложность артистического исполнения противоположных образов, где переход от коварства до обольстительности, от притягательности до обворожительности был мгновенным. Её Одетта – трогательная, хрупкая, нежная девушка, безжалостно вырванная из мира красоты и любви, – персонаж королевских кровей. Этот момент очень важен для Гаухар Усиной. Главным актёрским достижением Гаухар является поразительное перевоплощение в разнохарактерные образы и глубина погружения в каждый образ отдельно. Именно в этом спектакле Гаухар

Усина станцевала вместе со своим братом Жанибеком Усиным. Этот опыт дал очень многое для осознания профессии артиста балета: она поняла, как сложно работать с родным человеком, поскольку степень родства и степень волнения за его танец вытесняют её собственную актёрскую эмоцию и самовыражение.

2000-й год был очень сложным в жизни Гаухар Усиной. Балерина решила уехать в Москву. Этот период совпал с экономическим кризисом в стране, и выжить по-другому не представлялось возможным. В Москве балерина работала в разных труппах: в Имперском русском балете под руководством Гедеминаса Таранды, в труппе В.В. Смирнова-Голованова, в Русском Национальном балете Сергея Радченко. Условия работы и жизни в Москве были жёсткими: постоянное чувство отчуждённости, всё время давала знать о себе вторая чеченская война (постоянные взрывы, угрозы терактов, шовинистические настроения, боязнь скинхедов). Не столь радужным было и экономическое положение артистки. «Были моменты, когда стоял выбор: либо утром я еду на работу на метро, либо я покупаю себе хлеб» [2], – рассказывает балерина. Не было стабильной заработной платы, все зависело от того, сколько раз в месяц артист выйдет на сцену. Первый месяц в Москве оказался тяжёлым, так как Гаухар не привыкла жить самостоятельно. Ей все равно хотелось вернуться в прежнюю обстановку; останавливало лишь одно: если бы она приехала в Казахстан, люди сказали бы, что Гаухар не смогла выжить без отца. Это стало проверкой и подтверждением постулата балетных артистов: «танец – не для слабохарактерных». Именно тогда Гаухар Усина открыла для себя основной жизненный девиз: «Если вести себя неуверенно, то так и останешься в тени». Приехавшая в Москву в самое сложное экономическое время, сполна познавшая и сложность балетного искусства, и влияние политики на отношения людей, танцовщица смогла доказать свой профессионализм, свою готовность к упорному труду.

Чтобы стать солисткой труппы, она прошла через ступени кордебалета, танцевала «фрейлин» и «фей», принцессу Флорину, только потом ей доверили партию Авроры. «Спящая красавица» – самый любимый балет в репертуаре Гаухар Усиной. Аврора – сложная партия, требующая демонстрации стиля, манеры, классической чистоты поз и движений. Необходимо следить за положением рук, ног, выворотностью. В балете «Спящая красавица» Гаухар показала всю палитру чувств юной, нежной, любимой и озорной героини.

Как-то раз в Москве Гаухар Усина встретила с Бакытжаном Смагуловым, который пригласил её и Сержана Каукова на Международный балетный фестиваль в Казань. Программа фестиваля была интересна тем, что в первом отделении выступали только артисты России, а во втором — только артисты Казахстана. Именно эта про-

грамма впоследствии была представлена в Астане. После выступления Сержан Кауков и Гаухар Усина были приглашены в Астану в театр НТОБ имени К. Байсейитовой. Артисты приняли предложение.

Астана не сразу расположила к себе. После оживлённой Москвы она казалась пустой, только разворачивалась большая стройка, население было малочисленным. Молодая столица не впечатлила артистку. Тем не менее решение было принято, и Гаухар Усина вернулась домой.

Художественным руководителем театра в то время был Турсынбек Нуркалиев, директором театра – Толеубек Альпиев. В театре были созданы все условия для артистов: предоставлялись квартиры, каждый год ставились новые спектакли, приезжали интересные постановщики. В те дни в театре солистами были Гульфайруз Курмангожаева, Рустем Асанов, Аубакиров Жандос, Таир Гатауов, Умирбаева Мадина, Татьяна Тен, Рустем Сейтбеков, Бегалина Галия. В этом театре Гаухар Усина исполнила главные партии в балетах «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Сильфида», «Коппелия», «Корсар», «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Шопениана», «Баядерка».

Чтобы попасть в Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», основанный Первым Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, надо было пройти конкурс. В числе артистов, перешедших в новый театр, были Сержан Кауков, Рустем Сейтбеков, Галия Бегалина, Мадина Басбаева, Таир Гатауов, Жандос Аубакиров и Гаухар Усина. И в этом театре Гаухар исполняет ведущие партии Одетты и Одилии («Лебединое озеро» П. Чайковского), Марии («Щелкунчик» П. Чайковского), Китри («Дон Кихот» Л. Минкус), Камиллы («Роден» Б. Эйфмана), Джульетты («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева), Маржан («Каракоз» Г. Жубановой), Эгины («Спартак» А. Хачатуряна), Манон («Манон» Кенет Макмиллана), Кармен («Кармен» Ролана Пети), Зобеиды («Шехерезада» Михаила Фокина, реконструкция Мариса Лиэпа).

Отлично справляясь с партиями классических балетов, Гаухар активно выступает и в современных балетах. Одной из таких постановок является балет «Роден» – спектакль о судьбе человека-Творца, размышление о цене, которую приходится платить гениям за создание бессмертных шедевров, о тех муках и тайнах творчества, которые всегда будут волновать художника. Но творческой личностью в балете является не только сам Роден, но и Камилла.

Камилла Клодель – муза великого скульптора, его любовь, модель многих его образов – сама стала талантливым скульптором, но в итоге оказалась в клинике с психическим расстройством. Гаухар смогла потрясающе передать образ Камиллы, артистично раскрыв через танец счастье и страдания героини.

Можно заметить, что в перечне заслуг Гаухар Усиной очень мало конкурсных наград. Сама Гаухар Усина объясняет это отсутствием интереса к конкурсам, ей по душе были больше балетные спектакли. Тем не менее в 2006 году Гаухар вместе со своим постоянным профессиональным партнёром Сержаном Кауковым участвовала в международном конкурсе «Байтерек», прошедшем в городе Астана, где они удостоились Первой премии.

У Гаухар Усиной собственное видение и понимание карьеры балерины. Весь свой путь она проходила уверенно, с желанием достичь высокого уровня профессионализма. Набиралась опыта на самых разных сценах, была частью знаменитых трупп, работала со многими известными хореографами. Разного рода трудности, полученные травмы никак не сломили балерину, и она изящно и артистично продолжает развиваться как личность и балерина. Наверное, поэтому Гаухар пользуется популярностью у зрителей, на её выступлениях растёт молодое поколение артистов балета.

В настоящее время Гаухар обучается в магистратуре Казахской национальной академии хореографии. В будущем планирует преподавать в академии, где сможет передать наставления своих педагогов, собственный опыт молодежи. На наш взгляд, таким и должен быть путь династийного артиста балета. Вобрав драгоценные знания, полученные им по наследству, закрепив и обогатив их своим опытом, истинный Артист балета нацелен передать их следующему поколению.

Список использованных источников:

1. Садыкова А.А. Балетный спектакль “Фрески” и его роль в судьбах национальной хореографии Казахстана. // Простор. – 2008. – № 2. – С.164.
2. Из личного интервью Гаухар Усиной.

References:

1. Sadykova A.A. *Baletnyj spektakl' "Freski" i ego rol' v sud'bah nacional'noj horeografii Kazahstana.* // Prostor. – 2008. – № 2. – С.164. (In Russ.).
2. *Iz lichnogo interv'ju Gauhar Usinoi.* (In Russ.).