

БОСАЯ И СВОБОДНАЯ АЙСЕДОРА

М. В. Ткаченко

Я останусь свободна для моего огромного искусства, которое — над жизнью. Свобода моя — превыше всего, ибо превыше всего — моё искусство, которому нужна моя свобода.

Айседора Дункан

В начале XX века мир захватила эпоха модерна, характеризовавшаяся утверждением нетрадиционных начал в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм. Модерн распространился на все виды искусств, в том числе и балет, где ярко вспыхнул талант Айседоры Дункан — одной из основоположниц танца модерна.

Пожалуй, точнее всего об искусстве Айседоры Дункан высказался выдающийся русский художник, историк искусства и художественный критик А. Н. Бенуа:

«...её пляски, её скачки, пробеги, а ещё более её «остановки», позы были исполнены подлинной и какой-то осознанной и убеждающей красоты. Главное, чем Айседора отличалась от многих наших славнейших балерин, был дар «внутренней музыкальности». Этот дар диктовал ей все движения, и, в частности, малейшее движение её рук было одухотворено».

Айседора Дункан (англ. *Isadora Duncan*, урождённая Дора Энджела Дункан, англ. *Dora Angela Duncan*) родилась 27 мая 1877 года в Сан-Франциско (США). На момент её рождения родители уже не жили вместе. Отец Айседоры, Джозеф Дункан, обанкротился и сбежал, оставив беременную жену с тремя детьми на руках. Матери пришлось в одиночку воспитывать четверых детей. Женщина подрабатывала частными уроками музыки, поэтому маленькая Айседора была предоставлена сама себе. Девочка целыми днями бродила по берегу моря, и, возможно, именно созерцание свободной морской стихии вдохновило Айседору на создание нового направления в танцевальном искусстве.

Танец был для Айседоры абсолютно всем — спасением, утешением, смыслом жизни, работой. Она поняла это уже в тринадцать лет. Девочка бросила школу и принялась танцевать где только могла и как умела.

Свои выступления Айседора Дункан начала со светских вечеринок. Она танцевала, покоряя публику, которая одновременно обожествляла её и проклинала, но никогда не была равнодушной. Именно неравнодушие зрителей, ценителей — почитателей или недругов — отличительный признак настоящего таланта.

■ Юная Айседора Дункан

Тело танцора — это просто светящееся проявление его души.

Айседора Дункан

Девушка танцевала, не придерживаясь канонов классического танца. Она включала в свой танец элементы бега на полупальцах, лёгкие прыжки, выразительные жесты. Позднее арсенал танцовщицы пополнился элементами системы ритмической гимнастики, разработанной Франсуа Дельсартом. Айседора всегда сама решала, что и как ей танцевать и с кем жить.

Семья Дункан жила бедно, и юная Айседора, оставив сестру и двух братьев в Сан-Франциско, отправилась с матерью на заработки в Чикаго. Восемнадцатилетняя девушка случайно попала в клуб «Богема», где собирались артисты и литераторы. Здесь она встретила мужчину, за которого чуть было не вышла замуж. Рыжий бородатый сорокапятилетний поляк Иван Мироцкий был беден и несвободен, но юную танцовщицу это не остановило. Вспыхнул прекрасный бурный роман, который был обречён. Страдания разрывали сердце Айседоры, и, чтобы забыться, она уехала в Лондон. Девушка бродила по залам искусства Древней Греции Британского музея, изучая древнегреческую пластику и совершенствуя своё мастерство, а ещё выступала перед многочисленной и очень разношёрстной публикой. Скоро имя Дункан было у всех на устах.

Идеалом Дункан были «прекрасно естественные» движения античной пляски, простые движения ходьбы и бега. Она первой из танцовщиц отказалась от корсета и трико и выступала в тунике — одежде, не сковывающей движений. Когда в 1898 году в нью-йоркской гостинице случился пожар и сгорели все сценические наряды танцовщицы, Айседора вышла на сцену почти обнажённой. Увидев, какую реакцию её появление вызвало у публики, впоследствии она стала танцевать в хитонах. И всегда босиком.

Айседора настаивала на том, что танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, отражать эмоции и характер исполнителя;

импульсом для появления танца должен стать язык души. Эти новаторские идеи противоречили принципам балетной школы того времени. Но резкая оценка самого балета, тем не менее, не мешала Дункан восхищаться грацией и артистизмом русских балерин.

Она прожила в Лондоне всю зиму, а затем уехала покорять Париж. В Париже сняла студию на авеню де Виллье. Дни и ночи она не выходила оттуда, пытаясь создать такой танец, который бы передавал движениями тела различные человеческие эмоции. Она часами простаивала перед зеркалом, скрестив руки на груди, в полном безмолвии, стараясь найти источник движущей силы, из которого рождаются все разновидности движений, создающие танец... И она нашла его. Так родилась школа танца Айседоры Дункан.

В 1900 году она решила покорить Париж, а покорила Огюста Родена. Они подолгу разговаривали: старый, уставший мастер учил молодую, полную сил танцовщицу искусству жить в искусстве — не падать духом от неудач и несправедливой критики, внимательно прислушиваться к различным мнениям, но верить только себе, своему разуму и интуиции. Айседора впитывала его советы, угощала его кофе с круассанами, а потом они отправлялись гулять на Монмартр.

В 1903 году она впервые выступила с концертной программой в Будапеште. Выступления Дункан пользовались огромным успехом, публика забрасывала сцену цветами. Следующим любовным увлечением Айседоры Дункан стал актёр Оскар Бережи. Они даже были помолвлены, но Бережи предпочёл Айседоре карьеру.

Потом были яркие выступления в Вене, Берлине, а в конце 1907 года Дункан дала несколько концертов в Санкт-Петербурге, где подружилась с К. С. Станиславским.

Несмотря на то что в жизни Айседоры было много мужчин, которые страстно влюблялись в свою богиню, никто из них не смог сделать её счастливой.

Роман с талантливым художником, декоратором и театральным постановщиком Гордоном Крэгом закончился рождением дочери Дирдрэ (Дердри, Дидре).

К 1908 году Айседора Дункан создала своё искусство, прославилась на всю Европу, родила ребёнка, открыла частную школу, но по-прежнему оставалась бедна. У нее было сорок маленьких учениц, но не было средств, чтобы содержать студию, денег катастрофически не хватало. Она не нашла поддержки своих идей ни в Германии, ни в России, ни в Англии. И тогда Айседора Дункан загадала желание — познакомиться с миллионером. Оно исполнилось быстрее, чем можно было предполагать!

Однажды во время гастролей в Париже Айседора готовилась к спектаклю, когда в её уборную вошёл высокий блондин с вьющимися волосами и бородой. Это был американский миллионер Пэрис Эжен Зингер, сын «короля швейных машинок». Он взял все расходы Айседоры на себя, но она влюбилась не в его богатство, а в него самого. Вместе они прожили семь лет, и Айседора родила сына Патрика.

Великая танцовщица считала своих детей самой ценной наградой и достижением в жизни, гордилась ими. Айседора была удивительно заботливой, нежной и любящей матерью. В её жизни было главное — чудесные дети, блестящая карьера.

ИЗ ИСТОРИИ СВОБОДНОГО ТАНЦА

Искусство есть знание тех внешних приёмов, которыми... и раскрываются человеку жизнь, душа и разум,— умение владеть ими и свободно направлять их. Искусство есть нахождение знака, соответствующего сущности. Искусство есть материализация идеала и идеализация материи.

Франсуа Дельсарт

Свободный танец (пластический, ритмопластический) — возникшее в начале XX века движение за освобождение от прежнего балетного театра и слияние танца с жизнью. Свободный танец стоял у истоков танца XX века; в нём были сформулированы принципы, на которых отчасти основывались танцы модерн, джаз-модерн и др.

Создателей свободного танца объединяло не только желание превратить его в высокое искусство, стоящее на одном уровне с музыкой или живописью, но и особое мировоззрение. Все они в той или иной степени восприняли идею Ф. Ницше о танце как метафоре свободы и танцоре как воплощении раскрепощённого и творческого духа. Для основателей свободного танца танец стал особой философией, от которой они ожидали трансформации жизни.

Одним из идейных вдохновителей свободного танца стало движение за физическое совершенствование, раскрепощение тела. Его сторонники искали источник возрождения в природе, призывали к естественности, освобождению человека от требований, налагаемых на него современной цивилизацией. На рубеже XIX и XX веков появились разнообразные системы физических упражнений (гимнастики Рудольфа Бодде и Фребеля), возник интерес к спорту.

Француз **Франсуа Дельсарт** (1811—1870) — театральный актёр, певец, преподаватель музыки

В январе 1913 года Дункан выехала на гастроли в Россию. Именно в это время у неё начались видения и ночные кошмары, оказавшиеся провидческими. Она немного успокоилась, лишь когда встретилась с детьми и увезла их в Париж.

Дункан с детьми едет в Версаль, желая порадовать их встречей с Зингером. Здесь и произошла трагедия...

Позднее Айседора Дункан писала в своих воспоминаниях:

«...часто, выбрав противоположную дорогу, чтобы избежать несчастья, мы идём напрямик к нему, как это случилось с несчастным Эдипом. Если бы я не поехала в Версаль, чтобы скрыться от пророческого видения нависшей надо мной смерти, дети три дня спустя не нашли бы свою смерть на той же дороге».

Дирдрэ и Патрик вместе с няней ехали на машине из Парижа в Версаль. На дороге мотор внезапно заглох, шофёр заглянул под капот, что-то подёргал.

и создатель новой гимнастики — провозгласил, что у тела есть собственный язык; после него в обиход вошло выражение «поэзия тела». Распространялось увлечение античностью, в которой совершенствованию тела придавали огромное значение.

Другим источником свободного танца стала ритмика преподавателя музыки и пения из Женевы **Эмиля Жака-Далькроза** (1865—1950). Он вначале использовал обучение ритму как подготовку к игре на музыкальном инструменте. Позже Далькроз стал пропагандировать ритмику и как способ воспитания воли, укрепления физического и душевного здоровья, гармоничного развития человека.

Ещё одним реформатором, использовавшим для своих целей танец, был **Рудольф Штайнер** (1861—1925). Хотя созданная им теория была ближе к христианству, чем к античности, для него также идеалом была гармония человека с природой, космосом. Он изобрёл свою систему движений — эвритмию — наполненный символическим значением танец не только под музыку, но и «под слово» или стихи.

Как и А. Дункан, Э. Жак-Далькроз и Р. Штайнер, **Рудольф Лабан** (1879—1958), которого считают одним из отцов-основателей танца модерн, осознавал себя не просто танцором, а строителем новой культуры. Он мечтал о новых формах коллективной жизни — коммунах, в которых на праздниках все жители будут собираться в огромные танцующие хоры. Кстати, он и сам основал такую коммуну в местечке Монте Верита в итальянской Швейцарии.

Все создатели свободного танца видели в нём не искусство для искусства — феномен элитарной культуры, — а часть демократической, массовой культуры в лучшем смысле этого слова.

Автомобиль, сбив его с ног, рванул с места и вместе с пассажирами упал в Сену.

Лишившись детей, Айседора утратила интерес к жизни. Она уезжала в Албанию, возвращалась, ездила по Европе, но не могла убежать от страшного горя и тяжёлых воспоминаний. Вернуть женщину к жизни и танцу смогла её подруга, итальянская актриса Элеонора Дузе. Первое, что после пережитой трагедии танцевала Айседора, — адажио из «Патетической сонаты» Людвиг ван Бетховена. Потом было создание школы танца.

В 1914 году, в начале Первой мировой войны, Айседора родила мальчика, который вскоре умер. И снова женщина оказалась в плену страданий, болея душой и телом. Она даже пыталась покончить жизнь самоубийством, предав морю мучавшую её боль...

Айседора выжила и стала пытаться жить дальше. Во время войны она ездила по разным странам и танцевала, чтобы заработать деньги на поддержа-

■ Айседора Дункан и Сергей Есенин. Фото. Ок. 1922-го

ние и развитие своей школы. Однажды ей пришлось танцевать на Кубе, в Гаване, в баре перед морфинистами, курильщиками опиума и алкоголиками. Но её это нисколько не смущало. Она пребывала в своём мире — мире танца и движения.

Айседора переезжала с места на место, фактически живя на подмостках сцены. Весной 1921 года она получила телеграмму из России, в которой нарком А. В. Луначарский приглашал Дункан в Москву для создания танцевальной школы. Айседора

сразу же дала согласие, вероятно, увидев в этом руку судьбы. Так судьба ввела танцовщицу в новую жизнь и наградила новой любовью, принёсшей ей и новое счастье, и новые страдания.

Они встретились: Айседоре было уже за сорок, а Сергею Есенину ещё не исполнилось и тридцати. Есенин был только на пути к народной славе, хотя истинные ценители поэтического слова уже знали и любили его.

Поэта и танцовщицу буквально тянуло друг к другу, и ничто не могло помешать их сближению (даже общение через переводчика). Через несколько дней после знакомства Есенин перевёз вещи и переехал к ней сам, на Пречистенку, 20.

В 1922 году Айседора вышла замуж за поэта, и они отправились в турне по США, затем в Европу. Есенин был горд, ощущая себя мужем великой Айседоры Дункан, и в то же время безумно ревновал её к мировой славе. Она же одаривала его пылкой, самоотверженной, почти материнской любовью, находя в Сергее сходство со своим погибшим сыном Патриком.

Их союз не был мирным и безоблачным: ссоры, взаимные упрёки, оскорбления, а порой даже унижения часто случались в их жизни. Айседора снова и снова прощала Есенина, любя его всем сердцем и понимая его противоречивую натуру. Однажды, показав на грудь Сергею, она сказала: «Здесь у тебя Христос!» Потом показала на лоб и добавила: «А здесь у тебя дьявол!» Но одно событие окончательно разрушило их отношения. Это случилось,

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В 1906 году в студии Огюста Родена во Франции состоялось знакомство балерины Айседоры Дункан и американского художника Абрахама Валковитца (1878—1965). Это знакомство стало судьбоносным для художника, который почти всю

оставшуюся жизнь рисовал великую танцовщицу. Рисунки А. Валковитца (акварели, угольные наброски) считают полной записью наиболее интересных танцевальных движений исполнительницы. Их более сотни листов, и каждый сегодня на антикварных аукционах вызывает ажиотаж.

«ПРОЩАЙТЕ, ДРУЗЬЯ МОИ, Я ИДУ К СЛАВЕ!»

Одна из близких подруг Айседоры Дункан писала: «Быстрое движение было для неё так же необходимо, как дыхание. Она жила только тогда, когда неслась как сумасшедшая, останавливаясь только затем, чтобы поесть и выпить... Я до сих пор не понимаю, как мы не разбились раз двадцать, если не больше». Автомобили в жизни Айседоры играли странную мистическую роль: в 1913 году при странных обстоятельствах погибли её дети и гувернантка, упав в автомобиле «Рено» в реку; не раз она сама попадала в аварии, разъезжая по России; в путешествии по Европе с Сергеем Есениным им пришлось сменить четыре автомобиля, так как Айседора постоянно терроризировала водителей, чтобы те ехали быстрее, что, конечно, неоднократно заканчивалось неприятностями.

Кульминация наступила 14 сентября 1927 года в Ницце. Около 8 часов вечера Айседора Дункан отправилась обедать в кафе неподалёку от гостиницы, где остановилась со своей подругой Мэри Дести и кинематографистом Иваном Николенко. Уходя из отеля, Айседора надела креповый палантин с длинной бахромой и изображениями птиц, цветов и китайских иероглифов, а также оставила на двери комнаты записку своему на тот момент возлюбленному.

За обедом Мэри Дести внезапно почувствовала недомогание, и Дункан с Николенко пришлось

её увести. Когда они переходили улицу к отелю, у Мэри вдруг возникли странные переживания, и она принялась отговаривать Айседору от поездки этим вечером, особенно на автомобиле.

Дункан ответила: «Даже если бы я знала, что это станет моей последней поездкой, то велела бы гнать во весь опор! Я снова влюблена!»

Когда к отелю подкатил автомобиль, Дункан стремительно спустилась вниз, а Мэри выбежала за ней, умоляя надеть хотя бы плащ, так как на улице холодало. Айседора отказалась, отшучиваясь, что вполне достаточно палантина. Тогда Мэри, всё ещё терзаемая непонятными предчувствиями, обратилась к водителю со словами: «Вы не понимаете, какую великую личность везёте сегодня вечером. Умоляю вас, будьте осторожней...»

Айседора обмотала палантин вокруг шеи, поцеловала подругу и воскликнула: «Прощайте, друзья мои, я иду к славе!» Она не обратила внимания, что конец аксессуара свесился за борт и волочится по земле, в опасной близости от заднего колеса автомобиля. Заметила это только Мэри Дести и тут же закричала, предупреждая Айседору, чтобы та подобрала палантин. Однако её не расслышали, водитель дал газу, бахрома попала в спицы заднего колеса, и он мгновенно натянулся, ломая шею Айседоры Дункан. Смерть зафиксировали в 21:30 в клинике Сен-Рош в Ницце.

когда, вернувшись ночью в особняк на Пречистенке, где они жили, Есенин, пьяно куражась, выхватил из рук заплаканной Айседоры альбом с фотографиями её детей и швырнул в пылающий камин.

В 1924 году они расстались. Айседора вернулась в Америку и продолжала танцевать, а Есенин продолжал пить и писать стихи...

В 1925 году Дункан была за границей, когда до неё дошла весть о самоубийстве Сергея Есенина. На вопросы назойливых журналистов о её жизни с поэтом Айседора заявила с печальным достоинством:

«Между мной и Есениным никогда не было ссор! Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием».

Знала ли тогда танцовщица, что меньше чем через два года сама покинет этот мир?.. Но перед этим в жизни Дункан появилась новая любовь. С двадцатипятилетним русским пианистом Виктором Серовым их объединяла не только любовь к музыке. Он был одним из немногих симпатичных ей людей, с которыми она могла говорить о своей

■ Айседора Дункан и Сергей Есенин.
Фото. Ок. 1922-го

жизни в России. Эта связь тоже не принесла Айседоре счастья, наоборот, терзаемая ревностью женщина даже предприняла попытку самоубийства. Она нелегко переживала приближающуюся старость, угасающую популярность.

Накануне трагедии она мечтала о России, надеясь вернуть былую славу. У неё появился новый молодой друг...

14 сентября 1927 года Айседора Дункан погибла в результате несчастного случая в Ницце. Великую танцовщицу похоронили в Париже, на кладбище Пер-Лашез.

ЛИТЕРАТУРА

- Дункан Айседора. Моя жизнь. — М. : Контракт-ТМТ, 1992. — 192 с. : ил.

Интернет-ресурсы

1. http://az.lib.ru/d/duncan_a/text_1930_my_life.shtml
2. http://www.aska-life.com.ua/people/Aisedora_Duncan.html
3. <http://www.duncantanz.de/links.htm>
4. <http://www.protanec.ru/i>

