

И. Н. Арзамасцева
(МПИГУ)

Полька Карабас: о балетном мотиве в «Золотом ключике, или Приключениях Буратино» А. Н. Толстого

Как известно, А. Н. Толстой был прекрасным собеседником и не прочь был складывать анекдоты о себе самом. Одну такую историю привел поэт В. Д. Берестов (1928—1998) в мемуарном очерке «Алексей Толстой» (1972).

Юный стихотворец весной 1944 года приехал в Москву из ташкентской эвакуации с рекомендательными письмами от А. А. Ахматовой (в числе его первых наставников были также К. И. Чуковский и Н. Я. Мандельштам). Воспитанию и пропитанию одаренного подростка, еще недавно падавшего от голода, было уделено много внимания в писательском сообществе. Его поселили в доме Н. А. Пешковой, где он и был представлен Толстому. Мэтр нередко брал его с собой в Барвиху, в свой загородный дом. Первое посещение Берестов описал так:

Сидим за столом в зале с камином и картинами фламандцев. Зал завершается полукруглой застекленной верандой, уставленной цветами в горшках. С бревенчатой стены смотрит портрет Петра Первого, выполненный разноцветным бисером. Уписываем гречневую кашу и перемигиваемся: а ну, кто больше съест?

— Кто написал лучшие стихи в мире?

Все понятно. Начинается тот серьезный литературный разговор, которого я жду каждую минуту:

- Пушкин, — отвечаю с набитым ртом.
— Нет, я!

Птичка польку танцевала
На лужайке в ранний час,
Нос налево, хвост направо,
Это полька Карабас.

Смотрю картины, трогаю разные старинные вещицы. Картины я разглядываю так: сжимаю пальцы в кулак и гляжу в узенькую щелочку. И тогда кажется, что чудовища на картине, изображающей искушение святого Антония (Алексей Николаевич уверял, что именно с нее Пушкин писал сон Татьяны), начинают двигаться, семена паучьими лапками и покачивая птичьими головами. Толстой кладет мне руку на плечо и шепчет в ухо:

— По ночам все эти уродцы и карлики выходят из картины и едят мальчишек!¹

Судя по очерку в целом, Толстой был действительно заинтересован в том, чтобы из мальчишки вышел настоящий поэт. А значит, песенка кукол, в любой постановке «Золотого ключика» сопровождаемая танцем, может оказаться чем-то больше, чем случайной цитатой в разговоре.

«Полька Птичка» отсылает в данном воспоминании не только к эпизоду в балаганном театре, где куклы под эту песенку узнают и приветствуют Буратино, но и к эпизоду на кухне Карабаса Барабаса, где «на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка», а Буратино взывает к жалости деспота, который собрался подбросить сухое дерево в очаг (заметим, что в авторской системе значений подбрасывание дров в костер — одна из аллегорий творческого дела). Для кукол эта песенка играет роль манифеста или гимна, который они исполняют, не сходя со сцены и продолжая представление.

«Лучшие стихи в мире» Берестов оценить в тот момент не мог, не зная многого, но передал их как пуант разговора.

¹ Берестов В. Д. Избр. произведения: В 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 289—290.

Стихи к сказке Толстой заказывал Н. В. Крандиевской, первой жене, да и всю сказку написал еще в браке с нею. Публикация в «Пионерской правде», начатая 7 ноября 1935 года и завершенная 18 января 1936-го, еще не имеет посвящения Л. И. Крестинской-Баршевой. Авторство «Польки Птички» — под вопросом, хотя, на наш взгляд, манера шутить и пугать одновременно скорее характеризует Толстого, а его мастерское умение стилизовать стихотворный стиль отметил тот же Берестов.² Предыстория романа-сказки о Буратино восходит к эмигрантскому периоду творчества Толстого, когда он занялся обработкой перевода знаменитой сказки Карло Коллоди, выполненного Н. И. Петровской. Начальные мотивы песенки складывались тогда же.

«Полька Птичка» — предмет особой гордости Толстого — напоминает «Польку» Саши Чёрного (1920), опубликованную в его берлинском сборнике «Детский остров» год спустя:

В среду были именины
Молодого паука.
Он смотрел из паутины
И поглаживал бока.
Рим-тим-тим!
Слез по шторе.
Гости в сборе?
Начинай!³

«Два жука — на барабане. Дует жаба в контрабас», — эти строчки звучат отголоском: «Таракан играл на скрипке, / А сверчок на контрабасе».⁴ Саша Черный закончил свою польку трагикомедией:

² Там же. С. 297.

³ *Чёрный Саша*. Собр. соч.: В 5 т. М., 1996. Т. 5. Детский остров: 1911—1932. С. 54.

⁴ Там же.

Угощались жирной костью
За печуркою в трубе,
А паук съел муху-гостью
И опять полез к себе.⁵

Алексей Толстой увел балаганный трагизм в глубокий подтекст, вехой которого служит совмещение несовместимого в игре имен. Птичка в заголовке пишется с заглавной буквы, это имя. Вместе с тем куплеты кончаются заменой этого имени («Это полька Карабас», «Это полька Барабас») и афористичной кодой: «Вот так полечка была». Здесь ирония, присущая самому жанру, переходит в сатиру, а это уже авторский жест.

Предложим свое видение истории полечки.

В одном из номеров берлинского журнала для детей «Зеленая палочка» печатаются главы толстовской повести «Детство Никиты» и стихотворение «Фея кукол» Сергея Кречетова, мужа Нины Петровской. Сюжет составляет жестокая мелодрама: арлекин и фея кукол не смеют вымолвить любовного признания (безмолвие сближает искусство кукол и балет). Арлекин «Заколосся по пути / деревянной шпагой»:⁶

Рассказали мотыльки
Участь арлекина.
В сердце феи от тоски
Лопнула пружина.⁷

Незамысловатый ритм стихотворения напоминает разнообразные детские польки, непрменные в балетных классах. Так, описывая школьный театр, существовавший на улице Росси, известный историк и критик балета В. М. Красовская пишет о постановках балетмейстера-педагога А. В. Ширяева: «Мечтой девяти-десятилетних „балерин“

⁵ *Черный Саша*. Собр. соч. Т. 5.

⁶ *Кречетов С.* Фея кукол // Зелёная палочка. 1920. № 2. С. 12–13.

⁷ Там же.

были „Полька с мячиком“ и „Полька с мишкой“, где несложный рисунок танца позволял проявить артистизм». ⁸ «Нос налево, хвост направо», — вот и весь рисунок танца для младшего класса, требовавший, однако, постановки техники и серьезной муштры. В то же время «Фея кукол» (первоначально «В магазине кукол») — это еще и одноактный балет на музыку австрийского композитора Йозефа Байера (первая постановка в России — 1897, Большой театр).

Стихотворение Сергея Кречетова представляет собой рецепцию названного балета, судя хотя бы по рисунку Сергея Судейкина. В сюжете трагикомедия любви обыгрывается на нескольких уровнях. Па-де-де здесь — это вариация па-де-труа, а персонажи происходят из разных музыкальных миров, соединенных волею русских постановщиков — братьев С. Г. и Н. Г. Легатов. Сама фея кукол — из балета Байера, а арлекин — из вставного па-де-труа на музыку итальянца Р. Дриго: «Фея кукол позвала / В гости арлекина». ⁹ Один из наиболее ярких танцев, завершение всего балета в его современных постановках, — па-де-труа с феей кукол, пьеро и арлекином. Раннюю историю русской версии балета воссоздала М. П. Радигина, воспользуемся фактами из ее скрупулезного исследования. ¹⁰ Это па-де-труа создал Сергей Легат, оставив себе и брату Николаю партии двух пьеро. Первая закрытая премьера состоялась на сцене Эрмитажного театра 7 февраля 1903 года, Николай II и императрица одобрили постановку по загодя выбранному балету. Однако на открытой премьере 16 февраля на сцене уже Мариинского театра произошла замена из-за травмы Николая. Одним из пьеро стал М. М. Фокин, его ученик. Так фея кукол оказалась «изменницей», и по законам драматургии пьеро должен был сменить арлекин.

⁸ Красовская В. М. Балет сквозь литературу. СПб., 2005. С. 199.

⁹ Кречетов С. Указ. соч. С. 12.

¹⁰ Радина М. П. «Фея кукол» в Петербурге (к воссозданию спектакля в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой) // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2015. № 6 (41). С. 49—57.

Пикантность ситуации добавляли те обстоятельства, что вторую премьеру Николай II собирался посмотреть вместе со своими детьми, а заглавную партию исполняла Матильда Кшесинская, амурную историю которой вряд ли есть смысл пересказывать. История с «Феей кукол» имела все шансы стать театральной «басней».

Балет считался классикой «детских» театральных зрелищ. Он оказался одним из наиболее важных в истории русского хореографического образования.¹¹ В спектакле Легатов партию китаянки исполняла А. Я. Ваганова. Она же принимала участие в работе над постановкой балетного репетитора В. И. Пономарева, предпринятой в 1933 году. Это был выпускной спектакль Ленинградского хореографического техникума, который состоялся 16 мая 1933 года на сцене Мариинки, ставшей ЛГАТОБ имени С. М. Кирова. Здесь всходили звезды советского балета, и среди них ярчайшая — Галина Уланова.

«Полька Карабас» в сказке Толстого — своего рода танцевальный оксюморон. Людоед Карабас появляется в конце балета П. И. Чайковского «Спящая красавица». Вот как поначалу виделся этот сюжет М. И. Петипа:

Мальчик с пальчик и его братья гуськом идут посматривая по сторонам, точно в лесу, не видать ли где страшного людоеда, а последний с своей женой и орущими во всю глотку ребятами за голенищами сапог, грузно выступает сзади.¹²

Партию злой феи Карабос (Карабосс — в первом либретто М. И. Петипа) обычно танцует мужчина. С феей

¹¹ Базарон П. А. Из истории создания балетных постановок в Ленинградском хореографическом училище — Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2017, № 4 (51). С. 6—16.

¹² Спящая красавица. Балет-феерия в 3-х д. с прологом. Содержание заимствовано из сказок Перро. Муз. П. И. Чайковского. Сцены и танцы соч. М. И. Петипа. М., 1899. С. 18.

Карабос известен курьезный случай: однажды люк, в который должна была она провалиться, не открылся и фее пришлось удирать со сцены, обнажив мужские ноги, к сдавленному хохоту кордебалета. Мрачный танец феи Карабос, проход людоеда Карабаса составляют в «Спящей красавице» резкую антитезу легкой польке принцессы Флорины, партию которой обычно доверяют самой юной балерине (па-де-де с Голубой птицей). Именно этой партией началась сольная карьера в Мариинском театре выпускницы вагановского класса Галины Улановой. Педагогом Агриппина Яковлевна была весьма суровым, к ее манере работы Уланова относилась критически, подчеркивая важную роль других педагогов.¹³

Среди известных поклонников юной балерины был и Алексей Толстой, еще в ленинградский период. Она бывала в веселых и многолюдных собраниях гостеприимного и хлебосольного Толстого, приезжала и в Барвиху. 8 января 1935 года, когда Толстой активно работает над сказкой, Улановой исполняется двадцать пять лет. Она готовится к премьере «Лебединого озера», находится на пике творческой формы, критики ставят ее выше Анны Павловой. В последний год жизни писателя, тогда же примерно, когда рядом с ним появился Берестов, она навестила старого друга.

«Вот так полечка была...» — так заканчивается стихотворение.

Подводя итог, рискнем выдвинуть предположение о том, что театр Карабаса Барабаса только по канве сюжета представлен автором как народный, площадной балаган, а по смыслу — это театр камерный, школьный, наподобие хореографического техникума, в котором великая и ужасная Ваганова определяла будущность учениц, и в их числе Галины Улановой. В «Польке Птичке» нашло выражение отношение писателя к личности и судьбе балерины.

¹³ Ковалик О. Г. Галина Уланова. М., 2015.