

237 СЕЗОН

ОПЕРА

ДИТЯ И ВОЛШЕБСТВО

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

ИОЛАНТА

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

КАРМЕН

БАЛЕТ

МОЙДОДЫР

ЩЕЛКУНЧИК

ИВАН ГРОЗНЫЙ

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

БОЛЬШОЙ

№1

2013

издается с 1933 г.

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ТЕАТРОМ

ТЕАТР

ВОСПИТЫВАТЬ ПУБЛИКУ
НАДО С ДЕТСТВА.
КАК ЗАБОТИТСЯ ОБ ЭТОМ
БОЛЬШОЙ – ЧИТАЙТЕ
В СПЕЦИАЛЬНОМ
НОВОГОДНЕМ
НОМЕРЕ

СТР. 4–5

фото: ДАМИР ЮОЛОВ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

БАЛЕТ

Простая,
но не легкая музыка.
Как рождаются балеты
и оперы для детей

ТРУППА

Недетская работа.
Юные артисты
работают на сцене
наравне со взрослыми

ХРОНОГРАФ

Большой для маленьких.
Детский репертуар
с XIX века
до наших дней

INTERNATIONAL

How to put magic
on the stage
(English Summary)

6

10

13

14

12+

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Воспитание собственного зрителя – задача любого театра. Чтобы на спектакли приходила подготовленная публика, ее нужно заинтересовать с детства, способствовать ее образованию. От того, насколько первая встреча юного зрителя с волшебным миром сцены станет яркой и запоминающейся, зависит его дальнейшее отношение к театру.

Этой зимой Большой театр представляет премьеры балета «Майдодыр» Ефрема Подгайца, оперы «Дитя и волшебство» Мориса Равеля и «Путеводителя по оркестру» Бенджамина Бриттена. Эти постановки расширяют круг спектаклей, созданных специально для наших самых маленьких зрителей. И если произведения Равеля и Бриттена – это признанная мировая классика, то балет Ефрема Подгайца возник благодаря композиторскому конкурсу на лучшее сочинение для детей и юношества, несколько лет назад задуманному и проведенному Большим театром совместно с Союзом театральных деятелей России и Федеральным агентством по культуре и кинематографии. Его победителем жюри признало партитуру балета «Майдодыр». Сценическое воплощение спектакля осуществил молодой петербургский хореограф Юрий Смекалов.

Еще одна форма работы театра с юными зрителями – находящийся в процессе создания образовательный абонемент в Бетховенском зале.

Однако дети – не только зрители Большого театра. Без их участия невозможно представить «Щелкунчика» и «Пиковую даму», «Волшебную флейту» и «Спящую красавицу». Артисты театрального детского хора и воспитанники Московской академии хореографии, занятые в наших спектаклях, видят жизнь Большого театра изнутри и являются ее участниками. За ними – будущее. Они – среди героев этого номера нашей газеты.

Анатолий Иксанов,
генеральный директор
Большого театра России

НОВОСТИ

237 СЕЗОН
№1 (2720), январь 2013

ВЫСТАВКА

БАЛЕТНЫЙ АВАНГАРД В ЭСКИЗАХ

К 120-летию со дня рождения выдающегося хореографа-новатора Касьяна Голейзовского была приурочена выставка в галерее «Элизиум» на Крымском Валу. Уже само ее название – «Художники театра Касьяна Голейзовского 1918–1932» предполагает возможность увидеть работы художников русского авангарда, связавших свое имя с интереснейшим периодом в жизни

балетного театра и одним из самых ярких его представителей. Начало творчеству Голейзовского-балетмейстера в Большом театре было положено в 1918 году, когда мастер приступил к работе над спектаклем «Маска Красной смерти», которому не суждено было осуществиться из-за отъезда художника Пожидаева, чьи эскизы костюмов представлены на выставке.

Мир поисков Голейзовского – раскрытие в эрмитажных образах эмоциональных впечатлений от музыкальных произведений, поиски выразительности человеческого тела, его свободной пластики. В этом мире поисков спутником хореографа были художники. В произведениях 11 художников, представленных в экспозиции, наглядно прослеживается, как менялся пластический, танцевальный язык хореографа, его требования к оформлению сценического пространства и балетному костюму.

Значительное место на выставке занимают эскизы костюмов и рисунки, в том числе самого Голейзовского, из фондов музея Большого театра – это 24 работы.

УТРАТА

ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ

Не стало выдающейся русской певицы Галины Павловны Вишневской. Больше двадцати лет (1952–1974) она украшала сцену Большого театра, подарив зрителям незабываемые образы и став олицетворением взыскательности в творчестве и преданности искусству. Это была великая женщина, прожившая великую жизнь.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

В ЭПИЗОДАХ – МИМАНС

В Большом зале Центрального дома актера прошел вечер мимического ансамбля Большого театра. Его инициаторами и организаторами выступили режиссер Дома актера Павел Тихомиров и режиссер мимического ансамбля Наталия Красноярская.

Основной целью вечера было показать роль мимического ансамбля, его разноплановость. Это уникальный в своем роде коллектив, не имеющий аналогов в мире. Он создан более 90 лет назад для исполнения в спектаклях как игровых, так и танцевальных эпизодов и призван пройти на смену изжившим себя «статистам», «разводящим», «сотрудникам», сами названия которых были оскорбительными и даже ругательными. Аббревиатура миманса появилась при рождении коллектива, и предложил ее режиссер Большого театра Владимир Лосский.

Роль ведущих вечера взяли на себя оперные персонажи: Иван Грозный, Юродивый, Екатерина, Потемкин, Турандот, которые озвучивали стихи, речи и письма-воспоминания прошедших лет. Были показаны ви-

деозаписи фрагментов из оперных и балетных спектаклей. Украшением программы стали танцы, выполненные артистами миманса: Краковяк, Полонез, Танец официантов, Танец с подушками и Танго. В программе вечера прозвучали также арии из опер в исполнении солистов оперы Маргариты Мамсировой, Максима Пастера и Оксаны Горчаковской.

Коллектив поздравили Михаил Лавровский и Георгий Ансимов, Мария Крушинецкая, Татьяна Ташкова и Алина Покровская.

В заключение вечера ветераны миманса, присутствовавшие в зале, были приглашены на сцену, где получили возможность репетировать и исполнить сцену «Бульвар» из балета «Анютка».

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИСКУССТВО С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Записи спектаклей Большого театра на DVD стали доступными в России благодаря звукозаписывающей фирме «Мелодия». Она начала производить и продавать в России записи, осуществленные французской компанией Bel Air Media. 10-летнее сотрудничество флагмана международной индустрии записи опер и балетов с Большим театром получило мировое признание – эти диски неоднократно возглавляли рейтинги, составленные журналами о классической музыке. Но в России записи спектаклей Большого театра

оставались недоступными. В сентябре Bel Air Media и фирма «Мелодия» подписали договор, в результате которого старейшая в России фирма грамзаписи получила статус эксклюзивного дистрибутора DVD-записей Большого на отечественном рынке. Перед Новым годом в магазинах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми уже можно было купить записи балетов «Щелкунчик» и «Пиковая дама». Стартовый тираж – 1 тысяча экземпляров, но он может быть увеличен. Ориентировочная цена дисков – 300–500 рублей.

ГОСТИ

ПРИМАДОННА В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ

Большой театр посетила одна из оперных легенд XX века – Мирелла Френи. Прежде она уже пела здесь не один раз: в 1964 году во время вошедших в историю гастролей Ла Скала и десять лет спустя в концерте своего мужа Николая Гяурова. Прибыв в Москву, чтобы дать мастер-класс в Центре оперного пения Галины Вишневской, Френи пожелала увидеть Большой после масштабной реконструкции. Гостью встретила управляющая оперными коллективами Большого Маквала Касрашвили, вспомнившая, как слушала ее пение с четвертого яруса в 1964 году. У Френи были свои воспоминания. Постояв на сцене, она рассказала, как раньше скрипело деревянное напольное покрытие, и указала правительенную ложу, в которой сидел Хрушев. Гостья осмотрела зрительный зал из царской ложи, побывала в Белом и Императорском фойе. «Я счастлива, – подчеркнула она, – что видела Большой до реконструкции и после. Перемены поражают воображение».

Мирелла Френи снова вышла на сцену, на которой блестала 50 лет назад

ДОСТИЖЕНИЯ

ВЛАДИСЛАВ ЛАНТРАТОВ
переведен в категорию ведущих солистов. В последние сезоны танцовщик стал одной из самых заметных фигурバレетной труппы. Он был занят во всех премьерах театра: «Драгоценности», «Классической симфонии», «Dream of Dream», «Аполлоне Мусагете», недавно исполнил заглавную роль в «Иване Грозном». Его классический репертуар включает ведущие партии в «Баядерке», «Жизели», «Дон Кихоте», «Эсмеральде», «Щелкунчике».

ПАВЕЛ ДМИТРИЧЕНКО
поднялся на новую ступень карьерной лестницы, став ведущим солистом. За десять лет работы в театре он исполнил более двух десятков партий, среди которых ряд ведущих в постановках Юрия Григоровича: Злой гений («Лебединое озеро»), Абдерахман («Раймонда»), Тибалд («Ромео и Джульетта»), Спартак и заглавная партия в последней премьере – «Иване Грозном».

ГАЛИНА СТЕПАНЕНКО
назначена репетитором по балету. Ученица Софии Головкиной, более 20 лет готовившая свой театральный репертуар с Мариной Семеновой, Раисой Стручковой, Мариной Кондратьевой, Екатериной Максимовой, Степаненко передавала младшему поколению огромный накопленный опыт, еще оставаясь прима-балериной театра.

АНАСТАСИЯ ЯЦЕНКО,
ведущая солистка балета, теперь продолжает работу в театре в качестве репетитора по балету. Ученица Софии Головкиной, Яценко танцевала главные партии в «Щелкунчике», «Дон Кихоте», «Русском Гамлете», «Светлом ручье», «Болте», «Золушке», «Рубинах» и других спектаклях; участвовала в постановках Мясина, Нойマイера, Форсайта, Уилдона, Поклитару; в последние годы неоднократно работала ассистентом хореографов.

МИХАИЛ КАЗАКОВ
вернулся на сцену Wiener Staatsoper, чтобы выступить в заглавной партии в «Борисе Годунове» Мусоргского, который идет здесь в авторской редакции. Дирижировал Туган Сохиев. Это не первое выступление солиста Большого театра на прославленной сцене. В «Дон Жуане» Моцарта, которым дирижировал Сейджи Озава, Михаил Казаков пел Командора.

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА
вновь приглашена выступить с труппой Opera National de Paris. На этот раз выбор пал на «Дон Кихот» в постановке Нуриева. В этой редакции прима-балерина Большого уже танцевала в Ла Скала, а парижане видели Светлану Захарову в балетах своего театра «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель» и «Баядерка».

БОРИС АКИМОВ,
балетмейстер-репетитор балетной труппы, вернулся из творческой командировки в Лондон. Там он по приглашению Королевского балета Великобритании давал классы и вел репетиции. Творческое сотрудничество с этой труппой сложилось у Акимова еще в 1989 году. Это был его первый зарубежный контракт в качестве педагога, положивший начало сотрудничеству с ведущими европейскими компаниями.

Тексты:
Сусанна Бенцианова,
Анна Галайда,
Мария Кретинина,
Максим Неаполитанский
Фото:
Дамир Юсупов,
Дмитрий Преображенский,
личный архив Светланы Захаровой

КАК ВОПЛОТИТЬ НА

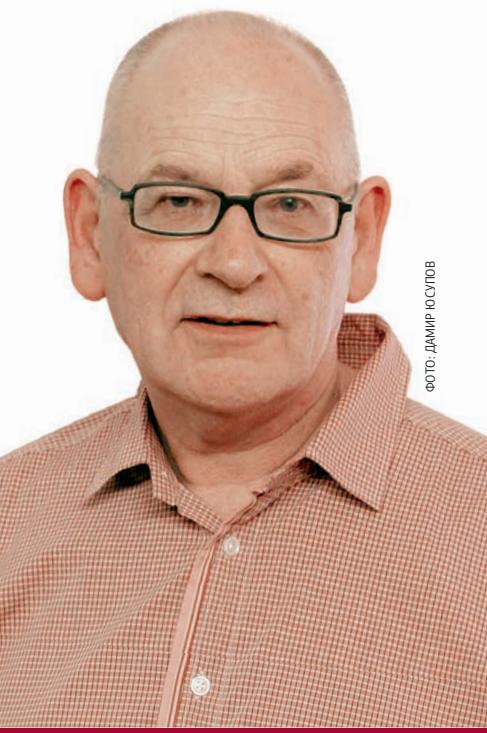

фото: Дамир Юсупов

ДОСЬЕ «БТ»

ЭНТОНИ МАКДОНАЛЬД

Режиссер и сценограф. Обладатель награды Royal Designer for Industry, которую вручает Королевское общество искусств (Лондон). Ставил и оформлял спектакли для оперного фестиваля в Брегенце, Opera National de Paris, Covent Garden и других компаний. В качестве сценографа работал в драматическом театре (в частности, с королевской шекспировской компанией) и в балете (сотрудничал с Royal Ballet).

Постановщик оперы «Дитя и волшебство» – о воспитании российских детей

Текст: Мария Кретинина

Сказочная опера Равеля уже имела большой успех в концертном исполнении на сцене Большого в 2010 году. В январе ее сценическое решение представит режиссер и художник Энтони Макдональд.

РУССКИЙ дух ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЫ

– Судя по списку работ, вы тяготеете к серьезной, «взрослой» опере. Тем не менее, вы второй раз обращаетесь к детскому спектаклю «Дитя и волшебство». Первый раз был в Opera de Paris...

– В Париже был не такой уж детский спектакль. Он шел в один вечер с опе-рой Цемлинского «Карлик», которая тоже, скорее, для взрослых.

– Но в Большом вы ставите спектакль для детей. Чем вас привлекает эта задача?

– «Дитя и волшебство» – это очень красивая опера, просто волшебная. С одной стороны, компактная, миниатюрная, но в то же время очень богатая. Она написана великим композитором, у нее замечательное либретто,

фото: Дамир Юсупов

которое с большой фантазией создала изумительная Габриэль Колетт.

– Каковы особенности работы с детским материалом?

– Спектакль должен быть обязательно красочным, понятным, доступным и современным. Я имею в виду современный антураж. По задумке Равеля и Колетт, действие оперы «Дитя и волшебство» происходит в Нормандии в начале XX века. Не думаю, что для современных детей это что-то значит. Поэтому мы придумали декорации, которые нынешнее поколение сможет легко узнат.

– Судя по декорациям, у вас не Нормандия, но и не обязательно Россия. Вы сознательно уходите от привязки к конкретной географической точке?

– Вообще-то я собирался придать спектаклю немного «русского духа». Дом, который мы видим в самом начале, – это русский дом. Я много

читал о России и интересовался тем, как живут русские. Но, тем не менее, я специально добивался некоторой обобщенности, ведь сегодняшние российские дети благодаря телевидению и Интернету знают не только то, что происходит в России. Они уже мало отличаются от французов или итальянцев такого же возраста. Сегодняшний мир становится все более открытым. Для детей важно, чтобы не было барьеров.

– В советское время у нас было множество опер и балетов для детей, но сейчас их число сократилось. Как в сегодняшней Европе обстоят дела с детским репертуаром?

– Мы понимаем (как понимали и в Советском Союзе), что дети – это будущее, поэтому их надо воспитывать, обогащая их восприятие. Во всех крупных оперных компаниях есть образовательные отделы, которые работают со школьниками. Существуют специальные программы для детей. Однажды я работал как ху-

фото: Дамир Юсупов

«Дитя и волшебство» иногда называют оперой-балетом. На фото: репетиции с участием хореографа Люси Бурджс.

фото: Дамир Юсупов

СЦЕНЕ ВОЛШЕБСТВО

фото: Дамир Юсупов

фото: Дамир Юсупов

дожник-постановщик на возобновлении «Евгения Онегина» в Covent Garden, и первый спектакль, утренний, игрался для детей. Некоторые из этих детей были с ограниченными возможностями, и они воспринимали спектакль просто потрясающе.

ПЕРСОНАЖИ – ПОДАРОК ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА

– Вы и режиссер, и художник-постановщик, при этом у вас большая команда. Какие у нее задачи?

– Без хореографа Люси Бурдж обойтись нельзя, пластика у нас играет важнейшую роль. Кроме того, у меня есть технический ассистент и просто ассистент. Когда у тебя столько разных задач, необходимы помощники и группа поддержки, а также те, кто будет ограничивать твоё это и осаживать, когда ты начнешь заноситься.

– Кто ваш любимый персонаж в спектакле «Дитя и волшебство»?

– Принцесса, потому что у нее такая прекрасная музыка. Еще мне нравится Огонь.

– Кого было сложнее всего представить – Кушетку, Чашку, Летучую мышь?..

– Проблем ни с кем не было. Все эти бесчисленные персонажи – подарок для дизайнера. Такое разнообразие! Сложность, скорее, в том, как воплотить на сцене волшебство. Мы еще не выходили с нашими декорациями на сцену, и я немного волнуюсь, как все получится. Сначала у нас на сцене появляется обычный дом, потом обычная комната естественных размеров, а когда начинает происходить волшебство, все резко вырастает. Для детей очень важно, чтобы

постоянно менялась картинка, потому что им трудно подолгу удерживать внимание на одном объекте.

СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМ

– Чем вызван ваш интерес к России?

– У вас фантастическая культура и история. И в самой стране, и в ваших людях есть что-то особенное. В Англии люди очень хорошо знакомы с русской культурой и даже испытывают ее влияние. Я ощущаю это влияние на примере русских режиссеров – великих Тарковского, Климова, Сокурова. Интересно наблюдать за тем, как Россия сейчас переживает странный момент – приспособливается к своему прошлому. Я был удивлен, когда увидел памятник Николаю II (в селе Тайнинское. – Прим. ред.). Россия хочет установить связь со своим царским прошлым, но ведь советские годы тоже нельзя сбрасывать со счетов!

Даже на примере репертуара Большого можно проследить, как вы пытаетесь найти связь времен. Я посмотрел несколько спектаклей – от классической «Царской невесты» до недавнего «Золотого петушка» – и вижу, как театр ищет новые формы, одновременно сохраняя связь с прошлым.

– В вашем спектакле будет мораль?

– Скрытых посланий не будет. Я просто хочу показать, что ребенок должен быть открыт всему, что у него должна быть свободная фантазия, без предубеждений. Наверное, не мне об этом говорить, но России еще предстоит многое сделать в этом направлении. Я желаю русской молодежи быть сильной, а для этого ей надо стать честной и открытой.

– Может ли этому научить театр?

– Да, конечно. Но моралистами быть не надо. Надо просто наслаждаться разнообразием, ведь это и делает человеческую расу такой удивительной – разнообразие. В юности я начал смотреть пьесы Чехова, и они меня столь многому научили! При этом Чехов не проговаривает свою мораль явно. Каждый зритель может вынести из его пьес что-то свое. Больше того, один и тот же человек в разном возрасте делает разные выводы.

АККОМПАНЕМЕНТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОРКЕСТР

Перед тем как услышать «Дитя и волшебство», юные зрители Большого познакомятся с оркестром. Для этого выбрано сочинение Бриттена – вариации и фуга на тему Перселла, озаглавленные «Путеводитель по оркестру для юношества». В ненавязчивой и увлекательной манере оно демонстрирует основные инструменты и их сочетания. Идея воспитания публики с малолетства (причем так, чтобы дети не заскучали) владела композиторами давно. В Советском Союзе развлекательно-образовательную функцию успешно выполняла симфоническая сказка Прокофьева «Петя и Волк». В Европе наряду с «Путеводителем» Бриттена пользуется успехом «Карнавал животных» Сен-Санса.

ИСТОРИЯ

ДИТЯ, МАТЬ, КУШЕТКА, КИТАЙСКАЯ ЧАШКА...

Это только начало перечня героев оперы «Дитя и волшебство», рожденных неумной фантазией романистики и сказочницы Габриэль Колетт. Морис Равель, охотно сочинявший для детей (среди его произведений – «Рождество игрушек» и сюита для фортепиано «Моя матушка Гусыня»), не мог пройти мимо такой феерической истории, в которой внимательный взрослый может найти переклички со всеми великими сказочниками – от Пэрро до Метерлинка, в то время как ребенок будет просто следить за приключениями главного героя. Премьера спектакля «Дитя и волшебство» состоялась в театре Монте-Карло в 1925 году. Опера сразу снискала популярность на Западе, но в России относится, скорее, к числу раритетов.

АРТИСТЫ

ЦИРК ПРИЕХАЛ!

Некоторые партии, придуманные Энтони Макдональдом и хореографом Люси Бурдж, включают трюки под потолком и прыжки на джамперах. Их выполнение доверено студентам второго курса училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева и их педагогу Иоланте Стадомской. Двое акробатов станут Лягушками, а трое воздушных гимнастов – Летучей мышью, Светлячком и Луной (последнюю роль, самую сложную, исполнит сама Стадомская).

фото: Дамир Юсупов

фото: Дамир Юсупов

МУЗЫКА ПРОСТАЯ, НО НЕ ЛЕГКАЯ

Композитор Ефрем Подгайц раскрывает секрет, как рождаются балеты и оперы для детей

Текст: Наталья Михайлова

ФОТО: ДМИТРИЙ ЙОСУПОВ

В декабре театр показал премьеру балета «Мойдодыр» Ефрема Подгайца. Партитура новой авторской редакции балета была создана по заказу Большого после того, как первая редакция победила в конкурсе Союза театральных деятелей России, Большого театра и Федерального агентства по культуре и кинематографии на создание произведения для детей и юношества.

МАНОК ДЛЯ КОМПОЗИТОРА

– Считается, что искусство и соревнование несовместимы. Что заставило вас принять участие в конкурсе на написание произведения для детей?

– Сейчас композиторских конкурсов стало очень много, и я их не люблю – как правило, они очень субъективны. Поэтому в последнее время я предпочитаю участвовать в них в качестве члена

жюри. Но конкурс СТД и Большого театра отличался от других масштабностью самой идеи. Конечно, серьезный манок для любого композитора – это обещанная победителю возможность увидеть свое произведение поставленным в Большом театре. И впервые в жизни я увидел проявление государственной политики в сфере музыкального искусства, в частности, музыкального искусства, связанного с детьми.

– Тем не менее, и без господдержки вы работаете для детей много лет.

– Я писал разную музыку, в том числе очень много для детей. Это была моя личная инициатива. Свое первое детское произведение я написал на третьем курсе. Тихон Николаевич Хренников ко мне подошел после экзамена и сказал: «Это твое, ты должен этим заниматься». На пятом курсе я собирался в качестве

диплома писать оперу «Алиса в Стране чудес». Но это мне было запрещено кафедрой: сказали, что детская опера в Большом зале консерватории – это очень легкомысленно. Но потом я все равно написал «Алису в Зазеркалье».

КОНКУРС БЫЛ АНОНИМНЫМ

– Как у вас возникла потребность писать для детей?

– Я все больше склоняюсь к тому, что она возникла благодаря любви к классической детской литературе. Мне кажется, она совсем не детская. Вернее, не только детская. Что такое Кэрролл? Или Андерсен? Или недавно ушедший из жизни Сергей Григорьевич Козлов, автор «Ежика в тумане», «Львенка и черепахи»? Я думаю, вряд ли кто-то назовет их детскими писателями. И что такое «детский композитор»? Для меня,

например, это Бах, Прокофьев, Моцарт, Шуман. Композиторы, которые писали музыку и методическую, на которой дети учились играть, и при этом художественную. По содержанию и качеству она была адекватной их таланту, но в то же время понятна и близка детям до сих пор. Писать для детей – особый дар, и не всем он присущ. Мне кажется, надо обладать умением самому оставаться ребенком, перевоплощаться в него, то есть моделировать то, что ему интересно и что его трогает. Но есть второй момент, может быть, намного более важный – политика театров. Двадцать лет фактически никто ничего не заказывает для детей. Поэтому конкурс и вызвал такой интерес.

– После завершения конкурса прошло несколько лет. Вы знаете, кто был вашим соперником, слышали представленные партитуры?

ЛИБРЕТТО

СКАЗКА-ТРИЛЛЕР

Стихотворение Корнея Чуковского «Мойдодыр» известно всем с раннего детства. Тем не менее, открытия ждут не только детей. На основе стихотворения Юрий Сmekalov написал собственную «сказку-триллер». В ней танцуют зубы и волосы, а среди действующих лиц – Генерамылиус, Котобенок (Кот-ребенок), Чистюля (внучатая племянница Чуковского), Крокодядя, Солдачисты. И, конечно, сам Чуковский, он же Волшебник.

Художник Андрей Севбо представляет визуальный образ спектакля

ФОТО: ДМИТРИЙ ЙОСУПОВ

ФОТО: ДМИТРИЙ ЙОСУПОВ

БАЛЕТ

– Конкурс был объявлен в конце 2007 года (я узнал о нем из газеты), и на первый тур к январю 2008 года нужно было представить небольшой проект оперы или балета на 20 минут музыки и краткое либретто. Еще одно условие, которое привлекло мое внимание: конкурс был анонимным – партитуры были подписаны зашифрованными именами. Я знаю, что это заинтересовало очень многих профессиональных композиторов, и не только российских. В марте 2008 года были объявлены результаты первого тура, из 89 проектов было отобрано девять финалистов, после этого мы должны были раскрыть свои псевдонимы. В октябре 2008 года Союз театральных деятелей собрал финалистов в Сочи, туда же приехали члены экспертного совета, представители музыкальной общественности, директора театров. Мы представляли свои проекты и вот тогда получили представление обо всех работах финалистов, было их открытое обсуждение.

ИДЕЯ ИЗ 1980-Х

– «Мойдодыр», как мне кажется, не самый очевидный сюжет для балетного спектакля. Как возникла эта идея?

– В 1989 году я познакомился с Геннадием Гараевичем Малхасянцем. Он был инициатором и создателем детского театра балета и пригласил меня музыкальным руководителем. Целью театра была постановка полноценного большого спектакля. Мы с Малхасянцем обсуждали, что это может быть за балет. Уже не помню, кто первый назвал «Мойдодыра». Но вскоре советская власть, которая поддерживала создание детского театра, рухнула, и мы до цели не дошли. А когда я узнал о конкурсе, то позвонил Геннадию Гараевичу и предложил вернуться к «Мойдодыру». Он написал краткое либретто первого

акта, я – музыку. Но, к сожалению, он не дожил до объявления результатов первого тура. Мне пришлось самому дописывать либретто.

– Почему для конкурса вы решили писать балет, учитывая ваш богатый оперный опыт?

– Могу открыть вам секрет. На тот же конкурс я послал и оперу. Но она, к моему большому удивлению, не прошла в финал, хотя на ее успех я рассчитывал больше.

– Между окончанием конкурса и премьерой «Мойдодыра» прошло несколько лет...

– Я очень благодарен Анатолию Геннадьевичу Иксанову, что он проявил принципиальность и выполнил обязательства театра перед конкурсом. Это произошло во многом bla-

жи, новая драматургия. Фактически это новая авторская редакция для Большого театра.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МОЧАЛКИ

– Вы активно участвовали и в репетициях «Мойдодыра». Каковы впечатления?

– Для меня это первая балетная постановка, но до этого были оперные. И должен сказать, постановочные периоды – самые счастливые в моей жизни. Если постановщикам и артистам нравится материал и они работают с увлечением, то команда становится на какое-то время одной семьей. Это неповторимая атмосфера. Поэтому целый месяц я сидел на балетных репетициях, мы были в постоянном контакте с Юрий. Он просил где-то дописать номер, изменить темп. И хотя уже были готовы оркестровые голоса и что-то менять было сложно, я старался идти навстречу. Юра очень чуток к музыке, уважителен к тому, что сделано мной, поэтому с ним легко работать.

– Сложился ли контакт с молодым дирижером Алексеем Богорадом?

– Да, и я очень рад, что это молодой человек. Я очень люблю молодые команды – они предлагают какие-то неожиданные вещи и легче преодолевают некоторые сложности. Вот, скажем, у меня музыка на слух очень простая. А для исполнения совсем не такая легкая – там много сложных переменных размеров. Я очень благодарен Юрию, и артистам за то, что практически ни разу не слышал, что «это невозможно становиться». Затруднения возникли только в единственном случае – одно вступление у Мочалки. Я сидел на репетиции, когда они считали и никак не могли понять, то ли до пяти считать, то ли до пяти с половиной. И тогда я репетитору написал шпаргалку – текст вместо счета, чтобы они говорили: «Я танцуя правильно, я танцуя правильно, я танцуя правильно, правильно, правильно, раз-два-три-четыре» – и вступали. И дело пошло.

ФОТО: ДМИТРИЙ ЙОСУПОВ

ДОСЬЕ «БТ»

ЕФРЕМ ПОДГАЙЦ

Композитор.

Заслуженный деятель искусств России. Окончил Московскую консерваторию имени Чайковского в 1974 году (педагоги – Юрий Буцко, Николай Сидельников, Юрий Фортунатов). Среди основных сочинений: тринадцать опер, в том числе «Алиса в Зазеркалье», «Принц и нищий», «Дюймовочка», «Повелитель мух», «Карлик Нос», «Ангел и психотерапевт», «Лед-9», «Маленький принц», «Пастушка и трубочист»; три симфонии; два концерта для смешанного хора – «Псалмы царя Давида» и «Вещая душа» на стихи Тютчева; двадцать шесть концертов для различных инструментов с оркестром.

Особая область творчества композитора – музыка для детей. Кантаты «Как нарисовать птицу», «Лунная свирель», «Поэзия земли», опера-кантата «Черный омут», концерт для хора и фортепиано «Времена года», «Ода греческой вазе», «Missa Veris» для хора и органа в исполнении детского хора «Весна» под руководством Анатолия Пономарева получили широкую известность.

Сочинения Подгайца исполняли Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Любовь Казарновская, Василий Синайский, Валерий Полянский, Владимир Понькин, Саулюс Сондецкис и многие другие.

СОЗДАТЕЛИ

ЕДИНСТВО МОЛОДОСТИ И ОПЫТА

В работе над созданием балета «Мойдодыр» объединились опыт и молодость. Композитор Ефрем Подгайц работает для детей давно и успешно. По инициативе художественного руководителя балетной труппы театра Сергея Филина для постановки балета был приглашен молодой балетмейстер, солист Мариинского театра Юрий Смекалов. Оформлять «Мойдодыра» доверили известному художнику театра и кино Андрею Севбо. Дирижер-постановщик балета – Алексей Богорад, второй сезон стоящий за пультом в Большом театре.

ФОТО: ДМИТРИЙ ЙОСУПОВ

Алексей Матраков исполняет партии Мыла и Подушки

Мария Александрова в партии Мочалки

«ДИТЯ» ИДЕАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ

Случай – один из главных режиссеров любой театральной судьбы. В этом уже успела убедиться Алина Яровая, которой внезапно досталась партия Дитя в премьере спектакля «Дитя и волшебство»

Текст: Анна Галайда

ДЛЯ ЧЕГО АРТИСТУ

ВЫНОСЛИВОСТЬ

– Как на вас обрушилась эта работа?

– Обрушилась очень неожиданно! Я учила совсем другую партию. Но режиссер Энтони Макдональдставил серьезные актерские задачи перед исполнительницей Дитя. Решили попробовать на эту партию меня, учитывая мою театральную подготовку. Я была очень рада и боялась одновременно. Первые недели было сложно всецело отдаваться работе с режиссером, потому что я плохо знала текст, пристально следила за дирижером, ходила по сцене с нотами... Гениальная музыка Равеля красивая и сложная для исполнения – в ней необычные мелодические линии, постоянная смена ритма, размера, тональности... Но к окончанию репетиций я была уже безнадежно влюблена в Равеля, в оперу, в свою роль! Энтони придумывал интересные мизансцены, ставил захватывающие задачи. Я задавала вопросы, и мы вместе находили ответы, почему я должна встать так, посмотреть туда... В постановке оперы важно соблюдать законы сцены – певцу должно быть удобно петь, он должен видеть дирижера. А как сделать так, чтобы это не выглядело глупо, нарочито? Нужно добиться максимальной естественности. И мы придумывали, как оправдывать все действия.

– В этой постановке вам приходится много танцевать.

– Не только мне, всем солистам. Много сцен, где нужно четко выполнять рисунок хореографа Люси Бурдж. За все время спектакля я ни на секундочку не ухожу со сцены, поэтому должна абсолютно точно знать все действия других героев. Ведь у нас много совместных мизансцен: я кувыркаюсь, танцую, прыгаю, меня бьют в челюсть, я получаю удар в шею...

– Вам не приходится брать для этого дополнительные уроки?

– Слава Богу, у меня хорошие физические возможности и выносливость. Еще учась в консерватории, я начала работать в драмтеатре – меня очень привлекал мюзикл и возможность приобрести опыт. Причем не только в работе с режиссерами, но и со своими коллегами-актерами: возможно, они

фото: личный архив А. Яровой

были заинтересованы в том, чтобы я случайно не убила их сцену! (Смеется.) Я вечно переигрывала!

РЕАЛИЗОВЫВАЯ СЛУЧАЙНОСТИ

– Как вы чувствуете себя в амплуа мальчика, ведь обычно в классической опере это судьба меццо-сопрано?

– Очень сложно научиться прятать женскую фигуру. «Утягивания» разных выпуклых мест мало; приходится даже учиться по-другому ходить, потому что у женщин иначе распределен центр тяжести; нельзя вилять бедрами. Я все время думаю об этом.

– Вы приехали в Москву уже профессиональной артисткой. Не было опасений, что два года в Молодежной оперной программе Большого театра могут стать тратой времени?

– Не было ни на секундочку. Я узнала о Молодежной программе случайно. Но если в моей жизни что-то происходит случайно, в голове загорается красная лампочка: «Срочно реализуй эту случайность». Я считаю, что Бог для каждого уже выбрал идеальный сценарий, нужно лишь ему следовать и прилагать много усилий: у нас сложная профессия, и труд – это естественное состояние.

ДОСЬЕ «БТ»

АЛИНА ЯРОВАЯ

Родилась в Луганске (Украина). Окончила Донецкую академию имени Прокофьева, в годы учебы была солисткой музыкально-драматического театра, исполнила несколько ведущих партий в операх и классических мюзиклах. Занималась в Баховской академии в Бахуме (Германия).

В 2009–2011 годах – артистка Молодежной оперной программы Большого театра. Дебютировала в партии Второй дамы («Волшебная флейта»), затем участвовала в премьерах «Дон Жуана» (Церлина) и «Кавалера розы» (Софии), выступает в «Борисе Годунове» (Ксении), «Любви к трем апельсинам» (Нинетта), «Волшебной флейте» (Памина), «Пиковой даме» (Прилепа).

Обладательница молодежного гранта независимой премии «Триумф» (2010 год).

УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ

– Едва оказавшись в театре, вы сразу попали в постановки именитых режиссеров Дмитрия Чернякова, Стивена Лоулесса. Для большинства начинающих артистов это испытание, но для вас, видимо, естественное развитие событий?

– Я благодарна всем людям, которые мне встречались. Они были со мной откровенны и отчасти жестки. Они все без исключения профессионалы и требовали полной отдачи. Мне приятно было осознать, что я могу сделать многое, даже больше, чем сама от себя ожидала. Видимо, любовь к музыке дает мне силы активно сотрудничать с лучшими из лучших! И пока мне удается оправдывать ожидания.

– Нынешний сезон для вас начался дебютом в зарубежном театре топ-уровня – мадридском Real...

– Было очень страшно! Я переживала, как пройдет первая встреча с режиссером, первый урок с дирижером, как остальные солисты, успешные, звездные, отнесутся к тому, что рядом с ними будет неопытная партнерша. Но я убедилась, что люди всегда ценят профессионализм. Когда стараешься сделать все по максимуму и отдаешься сцене без остатка, это вызывает уважение.

ФОТО: ПАВЕЛ РЫЧКОВ

ФОТО: ПАВЕЛ РЫЧКОВ

ФОТО: ПАВЕЛ РЫЧКОВ

КАК ПОНЯТЬ БАЛЕТ

В Бетховенском зале открылась «Детская лаборатория»

Текст: Мария Кретинина

Чтобы научить детей разбираться в балете и опере, музей Большого запускает уникальный проект – «Детская лаборатория».

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ПРОЕКТ

В полдень 15 декабря в Бетховенском зале собралось десятка два детей разного возраста. Преобладали первоклашки и второклашки, но нашлись среди них и юные особы чуть постарше – с модными прическами и на шпильках. Были, впрочем, и такие зрители, у кого ноги не доставали до пола, когда они сидели на стульях. Кто-то из них уже смотрел и «Щелкунчика», и «Спящую красавицу», и даже «Лебединое озеро». Для других, судя по растерянному виду, театральная обстановка оказалась в новинку. Впрочем, довольно скоро все уже почувствовали себя как дома. К тому же рядом были родители.

Зрителей встретили словно сошедшие с живописного плафона в зрительном зале муза любовной поэзии Эрато и муза танца Терпсихора. Они попросили детей разрешить их спор: «Можно ли понять балет?»

Так началось интерактивное занятие, посвященное балету, – уже третье по счету. Пока это своего рода испытательный полигон: формат занятий еще не установлен, организаторы присматриваются, как реагируют дети, и вносят корректизы. Готовых рецептов не существует: проект – единственный в России. «Для детей такого возраста невозможно провести обычную лекцию, – объясняет заведующая музеем Лидия Харина. – Они не могут долго сидеть и слушать. Когда идет костюмированное занятие, детишки реагируют быстрее. Каждый присутствующий ребенок активно участвует в процессе – отвечает на вопросы ведущих, общается с другими ребятами. Лекции читаются практически во всех музеях, но ни у кого нет таких широких возможностей, как у нас. Помимо музеиных коллекций, которые мы можем показать, у нас еще и театр. Дети могут увидеть вблизи живых профессиональных артистов. Думаю, в памяти это останется навсегда, а обычная лекция, иллюстрированная черно-белыми изображениями, забывается».

РАБОТАТЬ ГЛАЗА В ГЛАЗА

Сценарий придуман сотрудниками музея. Ведущие пришли по собственному желанию. «Мы бросили клич: «Кто любит детей и хочет участвовать?» – объясняет Лидия Харина. Откликнулись артистка балета Анна Григорьева, Юлия Стеблецова из ансамбля танца Игоря Моисеева и Ксения Азарх, в прошлом – артистка мимического ансамбля Большого. Они и стали музами. «Конечно, артистам балета непривычно работать в разговорном жанре, пользуясь микрофонами, – признается Харина. – Кроме того, они стоят близко к зрителям – нет ни оркестровой ямы, ни рампы, работаем глаза в глаза». Но музы привыкают к непривычной обстановке.

Дети послушали музыкальные фрагменты из балетов Чайковского и убедились, что музыкальными средствами вполне можно изложить сюжет и изобразить характер персонажа. Благодаря артистке балета Нине Гольской они познакомились с языком пантомимы. Настало время и театральному костюму. Дети увидели, что бутафорский рыцарский шлем на самом деле очень легкий (иначе артист не сможет в нем

танцевать), а в пуантах есть жесткая стелька и твердый «пятачок».

СТАНЦЕВАТЬ ВМЕСТЕ С АРТИСТАМИ БОЛЬШОГО

Пока юная публика толпилась вокруг костюмов, в центре зала установили балетные станки. Началась самая веселая часть занятия: вместе с Ниной Гольской и Каримом Абдуллиным, служившими «наглядным пособием», дети осваивали позиции и основные движения. Музы, всегда готовые помочь, были поблизости. «Встаньте так, чтобы не ударить соседа», – предупреждали они перед grand battement. Предупреждение было нелишним: дети старались от души.

После экзерсиса собирали пазлы и отгадывали, сцена из какого спектакля изображена на картинке. Справились успешно и в качестве вознаграждения посмотрели заключительное адажио из «Спящей красавицы» в исполнении Гольской и Абдуллина. Но занятие на этом не закончилось: поскольку на носу был Новый год, в Бетховенский зал явился Дед Мороз с подарками – небольшими конспектами с картинками, на которых изображены основные позиции, движения и жесты, чтобы самые пытливые умы дома могли повторять пройденное. Но и после этого дети долго не расходились: они фотографировались с музами, артистами и друг с другом.

Музей Большого планирует продавать билеты на абонемент. Каждое занятие будет посвящено своей теме: балету, оркестру, опере, художникам.

ФОТО: ПАВЕЛ РЫЧКОВ

«Тщетная предосторожность»

ФОТО: ДМИТРИЙ ЙОСУПОВ

Откуда в театре берутся пятилетние артисты

Текст: Мария Кретинина

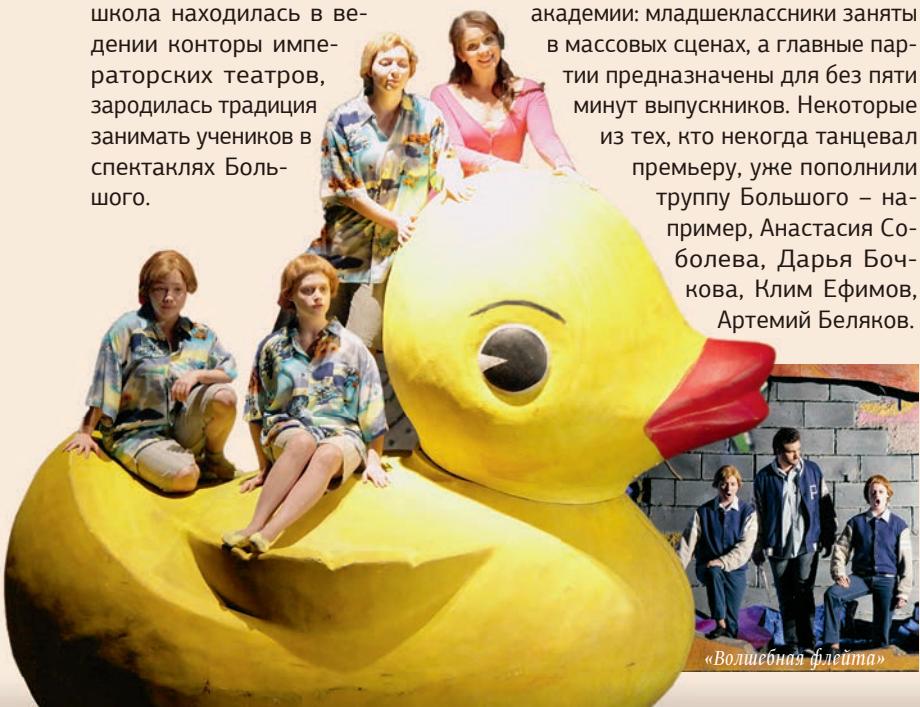
На сцену Большого, которая для многих взрослых и состоявшихся артистов остается несбыточной мечтой, издавна выходят дети. Маленькие исполнители работают наравне со взрослыми в оперных и балетных спектаклях.

ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ

Учебное заведение, за столетия существования многократно менявшее названия и ныне известное как Московская государственная академия хореографии, еще с царских времен является главной кузницей балетных кадров Большого театра. И еще в те времена, когда балетная школа находилась в ведении конторы императорских театров, зародилась традиция занимать учеников в спектаклях Большого.

Сегодня учащихся МГАХ можно увидеть в «Спящей красавице», «Корсаре», «Дон Кихоте», «Щелкунчике», «Сильфиде». В самой последней балетной премьере – «Мойдодыре» – занято 18 девочек и 16 мальчиков из академии. Дети участвуют не только в постановках Большого: когда Ла Скала привез на гастроли «Эксельсиор» и «Сон в летнюю ночь», к итальянским артистам присоединились будущие танцовщицы из четвертого и второго классов балетной академии.

Не обходятся без юных артистов и в опере – например, ученик академии играет эффектную и довольно зловещую роль в «Набукко». У них есть даже свой собственный спектакль в репертуаре Большого – в 2009 году Юрий Григорович поставил для начинающих исполнителей «Тщетную предосторожность». В ней представлены все поколения учащихся академии: младшеклассники заняты в массовых сценах, а главные партии предназначены для без пяти минут выпускников. Некоторые из тех, кто некогда танцевал премьеру, уже пополнили труппу Большого – например, Анастасия Соболева, Дарья Бочкова, Клим Ефимов, Артемий Беляков.

«Волшебная флейта»

ФОТО: ДМИТРИЙ ЙОСУПОВ

НАУЧИТЬ ВЕСТИ СЕБЯ В БАЛЕТЕ

Конечно, участие в спектаклях Большого – уникальный шанс для ребенка. Он не только знакомится со сценой, на которой с большой долей вероятности пройдет его профессиональная жизнь, но еще и работает с выдающимися хореографами, педагогами, дирижерами, наблюдает за взрослыми артистами, привыкает к публике – не той доброжелательной, состоящей по большей части из родителей, которая посещает школьные спектакли и концерты, а к театральным зрителям, которые не станут делать скидок. «Для детей это колоссальный опыт, – уверяет Ольга Попова, преподаватель кафедры классического и дуэтного танца МГАХ, которая репетирует с учениками их партии в «Эсмеральде», «Тщетной предосторожности» и «Мойдодыре». – Работая рядом со взрослыми артистами, они видят, к чему им надо стремиться и как себя вести. У них развивается память, координация – вообще все, что нужно танцовщику. Как держать себя на сцене – этому ведь тоже нужно учиться. Не всем детям выпадает такая возможность, и тем, кто прошел мимо этого, потом гораздо сложнее учить партии, работать на репетициях и взаимодействовать с публикой».

Попова репетирует с учениками второго, третьего и четвертого классов. Самым младшим из ее артистов 11 лет. Когда они только учат партии, им приходится репетировать после уроков (потом, когда материал уже выучен, его можно пройти на переменке), но никто не жалуется на дополнительные нагрузки. По словам педагога, дети с восторгом участвуют в спектаклях, но больше всего любят «Тщетную предосторожность». Все работают сознательно и ответственно, а если у кого-то возраст и сказывается на поведении, то, говорит Попова, «для этого и нужны мы, педагоги, – научить, как надо вести себя в балете».

ХОР ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

В «Мойдодыре» наряду с будущими танцовщиками заняты артисты детского хора Большого театра. Это вполне профессиональный коллектив, существующий с 1920 года. Дети не только участвуют в спектаклях Большого, но и активно выступают с собственными концертными программами, в том числе за рубежом, записали диск с рождественской программой. Юным певцам платят стипендию и заключают с ними договоры на спектакли, работа в детском хоре зачитывается в трудовой стаж.

Сейчас в хоре около шестидесяти артистов. Верхняя возрастная план-

«Богема»

«Пиковая дама»

ФОТО: ДМИТРИЙ ЙОСУПОВ

ТРУППА

РАБОТА

ка – шестнадцать лет, нижняя – пять с половиной. Чтобы попасть в их число, необходимо пройти серьезный конкурс. Если ребенок выдержал испытания и принят в хор, то немедленно начинает учить репертуар и постепенно вводится в спектакли. Начинают, разумеется, с самых легких – например, «Пиковой дамы» или «Бориса Годунова», где вокальные партии невелики, а дети выступают в основном как артисты мимансы. Также они поют в «Тоске», «Евгении Онегине», «Турандот», «Огненном ангеле», «Щелкунчике» и множестве других спектаклей.

Однажды опера «Руслан и Людмила» на Основной сцене совпала по времени с «Иоланто» на Новой, взрослого хора на оба спектакля не хватило, и «Иоланту» доверили детям. Три мальчика в «Волшебной флейте» – еще один пример того, как ребята из детского хора справляются с вполне взрослым репертуаром. Но самый любимый спектакль у детского хора – «Кармен»: режиссер Дэвид Паунтни придумал для детей интересные задачи, и о работе с ним они до сих пор вспоминают с восторгом.

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ, ВМЕСТЕ ОТДЫХАТЬ

На детском хоре лежит очень серьезная нагрузка, но если погово-

рить с самими артистами, то складывается впечатление, что ее никто не ощущает. Катарине Булгадарова (одна из самых взрослых в хоре) признается: «Усталость иногда бывает, если день тяжелый. Но это случается очень редко и длится буквально пятнадцать минут после начала работы. Потом обстановка захватывает. Когда выходишь на

**Для детей участие
в спектаклях
Большого – это
шанс поработать
с выдающимися
хореографами
и дирижерами
и набраться опыта
у взрослых артистов**

сцену, она полностью поглощает, ты забываешь про то, что устал. Даже наши малыши – настоящие артисты. У нас есть совсем крохи, но они выдерживают все вместе с нами, как герои».

Несмотря на постоянные спевки, многочасовые репетиции и спектакли, артисты детского хора находят время

бегать на каток, в кино, в гости друг к другу – все вместе, потому что они очень дружны. Во время гастролей для них устраивают экскурсии, так что работа в детском хоре – это еще и возможность повидать мир. «Самые близкие друзья у меня здесь, – продолжает Катарине. – Годами мы варимся в одном союз и настолько притерлись, что жизни без них я уже не представляю». Друзья за пределами театра у них тоже есть, правда, как признаются юные хористы, иногда проявляют скепсис: «Докажи, что ты поешь в Большом!» Приходится доказывать – приглашать на спектакли.

Ничего удивительного в том, что большинство этих детей связывают свою дальнейшую жизнь с музыкой. «Пусть на сцене устаешь эмоционально, – говорит Анастасия Матвеева, – но физически ты на подъеме: огромный зал, и все на тебя смотрят, идет какая-то энергия, отдача безумная. Этого хочется снова и снова». Некоторые бывшие артисты детского хора потом возвращаются в Большой театр, как солистки оперы Дарья Зыкова и Светлана Белоконь. Но в любом случае работа с лучшими музыкантами, дирижерами, режиссерами, возможность петь на одной сцене с выдающимися солистами может только помочь в дальнейшей музыкальной карьере.

ДЕТСКИЙ ХОР

РАБОТАТЬ С ЛА СКАЛА

Когда Ла Скала привез в Москву свой спектакль «Сон в летнюю ночь», дирижер Alessandro Ferri захотел работать именно с детским хором Большого, хотя в Милане эти партии исполняет взрослый женский хор. Дирижер был в таком восторге от юных исполнителей, что пообещал написать для них оперу.

СМЕНА

ДЕТИ И ОРКЕСТР

Оркестр Большого детей к работе не привлекает. Но профессия музыканта часто оказывается наследственной, и у многих артистов оркестра дома подрастает смена, которой тоже нужно привыкать к профессиональной сцене. Концерт с участием детей артистов оркестра в Бетховенском зале 23 декабря – возрождение традиции, основателем которой считается Александр Лазарев (в 1987–1995 годах – главный дирижер Большого).

ИСПОЛНИТЕЛИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДЕБЮТЫ

Второклассник академии хореографии Витя Крылов уже выработал в себе спокойствие опытного артиста и к премьере «Майдодыра» готовится без всякого трепета. Вспоминая свой дебют в Большом (арапчонок в «Корсаре»), он признается, что волновался: «Было очень страшно, сам не знаю почему. Но потом я понял, что все делаю правильно, и успокоился». У Маши Ждановой, тоже из второго класса, дебют был не менее ответственным: она участвовала в концерте, приуроченном к открытию Основной сцены. Но, несмотря на волнение, она с удовольствием танцует в Большом и особенно рада возможности наблюдать за работой взрослых артистов (больше всего любит Светлану Захарову).

БОЛЬШОЙ НОВЫЙ ГОД

14 декабря на Основной сцене
состоялся праздник

Текст: Мария Кретинина

Большой театр, его друзья и партнеры уже много лет вместе празднуют Новый год. В годы реконструкции новогодний вечер проходил на Новой сцене, но сейчас вернулся в великолепные пространства исторического здания.

ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА, ПИРАТЫ И МУШКЕТЕРЫ

Непременный атрибут Нового года в Большом – красивые, необычные, наряженные в самых фантастических стилях елки от компаний-спонсоров, украшающие фойе и Бетховенский зал.

В этом году Большой продолжил замечательную традицию и устроил волшебный прием.

Гостей встречали на входе Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные герои (артисты мимического ансамбля). Затем взрослые направлялись в Бетховенский зал, где их ждал фуршет. Детям выбрать себе занятие оказалось гораздо сложнее – столько вокруг было соблазнов. В Белом фойе под звуки ка-

мерного оркестра можно было танцевать и водить хороводы с артистами в невообразимых театральных костюмах

и под аплодисменты всего зала танцевать и водить хороводы с артистами в невообразимых театральных костюмах. Этажом ниже, возле левого бенуара, расположились мушкетеры короля. Возле правого бенуара – пираты (с живыми попугаями!). Были также древние египтяне (костюмы и реквизит, в том числе льва, позаимствованы из балета «Дочь фараона»). Дети, которые сами хотели попробовать себя в качестве артистов, могли загримироваться у профессиональных гримеров и обзавестись пиратскими шляпами и египетскими змейками. И, наконец, возле гардероба Бетховенского зала было организовано детское кафе с мороженым, а рядом можно было погонять на маленьких автомобильчиках.

ПОДАРОК ДЛЯ КАЖДОГО

Поскольку Новый год немыслим без подарков, не обошлось без праздничной лотереи, в которой могли принять участие все приглашенные: корешок от пригласительного билета являлся лотерейным номером. Розыгрышем призов руководили художественный руководитель балетной труппы Сергей Филин и глава пресс-службы Катерина Новикова. Призы вручали представители компаний-спонсоров. В завершение вечера были разыграны лоты от Большого театра – ужин для двух пар в ресторане «Большой» и уникальная тарелка с изображением муз, которых можно увидеть на живописном плафоне зрительного зала. Да-

рили подарки, как водится, в самой теплой семейной обстановке. Один из победителей лотереи по малолетству пропустил объявление своего номера и чуть было не остался без подарка, но позднее не побоялся подойти к ведущему Сергею Филину. Филин вошел в положение,

и под аплодисменты всего зала ребенку все-таки вручили приз. Вообще же без подарка с этого волшебного вечера не ушел никто: всем гостям вручили приятные памятные сувениры, в том числе великолепные фирменные календари Большого театра.

Но самым запоминающимся подарком, без сомнения, стало первое действие «Лебединого озера», которое показали сразу после лотереи. Одетту исполнила Светлана Захарова. Партию Принца Зигфрида разделили между собой сразу три солиста – Семен Чудин и Артем Овчаренко (которые танцевали в первой картине) и Руслан Скворцов (во второй). В партии Злого гения предстал Павел Дмитриченко. Дирижировал Павел Сорокин.

ФОТО: ДМИТРИЙ ЗОЛОТАРЕВ

ФОТО: ДМИТРИЙ ЗОЛОТАРЕВ

ФОТО: ДМИТРИЙ ЗОЛОТАРЕВ

ФОТО: ДМИТРИЙ ЗОЛОТАРЕВ

БОЛЬШОЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Каким был детский репертуар
Большого театра с XIX века
и до наших дней

Текст: Сусанна Бенцианова

После премьеры детского балета «Мойдодыр» и накануне выпуска еще одной программы, рассчитанной на детскую аудиторию, – «Путеводителя по оркестру» Бриттена и оперы Равеля «Дитя и волшебство» – самое время оглянуться на детский репертуар театра. Что это? Спектакли, изначально предназначенные для детской аудитории? Утренники, которые театр показывает в выходные дни и школьные каникулы? Совсем недавно появилась четкая градация спектаклей с рекомендательными указаниями возрастной категории зрителей. А ведь недалеко ушло то время, когда на утренниках показывали «Травиату» и «Фауста». Вопрос детского репертуара, вернее, репертуара, доступного юным зрителям, не праздный.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Первыми спектаклями, рассчитанными не только на взрослых, но и на детей, стали не балеты, а оперы. Это «волшебная опера» французского композитора Буальдье «Красная шапочка», поставленная в 1825 году, и «волшебная опера» «Жар-птица, или Приключения Ивана-царевича» композитора Катерино Кавоса (сына архитектора Альберта Кавоса). За оперой длинной чередой последовали балетные спектакли, на-

звания которых свидетельствуют об их доступности для детского восприятия, например «Хитрый мальчик и людоед, или Мальчик-с-пальчик» (1837) в постановке знаменитой француженки Фелицаты Гюллень-Сор. История почти ничего не знает об этих спектаклях, от них не сохранилось даже изображений. Наконец, в 1865 году в Москву перенесли из Петербурга балет «Конек-горбунок, или Царь-девица». Цезаря Пуни в хореографии Артура Сен-Леона. Легендарный спектакль, ставший самым популярным в дореволюционной Москве, с незначительными перерывами стоял на афише театра вплоть до 1960 года, когда появился «Конек-горбунок» Щедрина. Но независимо от того, в чьей постановке шел балет, родители водили на него своих детей разных возрастов.

НАЧИНАЮЩИЕ АРТИСТЫ – ЮНЫМ ЗРИТЕЛЯМ

В 1899 году на сцене Большого театра появилась «Спящая красавица», а ровно через двадцать лет – «Щелкунчик». Эти балеты Чайковского вошли в список самых любимых и посещаемых детьми. Конечно, сегодняшний «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича, хоть и анонсируется как спектакль для зрителей с 6-летнего возраста,

не может быть понят ими во всей его философской глубине. Оперные спектакли привлекали родителей в основном из-за названий. В них виделся сказочный сюжет, предполагавший доступность для понимания. «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Золотой петушок» – все эти оперы Римского-Корсакова часто шли на утренниках, и значительную часть зрительного зала занимали дети.

Регулярно появляясь в репертуаре спектакли (в основном балетные) для детей стали с начала прошлого века. Вернулась на сцену «Золотая рыбка» по мотивам сказки Пушкина (1903), был поставлен «Аленький цветочек» по сказке Аксакова, а балетмейстер Александр Горский в 1922 году создал специальное «танцевальное представление для детей» «Вечно живые цветы».

В это же время на афише появляются спектакли в исполнении балетной школы Большого театра, адресованные ровесникам юных артистов: начиная с «Волшебницы кукол» (1924) вплоть до знаменитого «Аистенка», который периодически возникал на афише до 1964 года. А между ними были «Цветик-семицветик», «Снегурочка» (на музыку Чайковского), «Грибники», «Семиклассница», «Танец цветов», «Наш двор», «Русская сказка».

РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА С ОГЛЯДКОЙ НА ДЕТСКУЮ АУДИТОРИЮ

Балет «Три толстяка» по сказке Олеши создавали в 1935 году серьезные взрослые люди, однако, не лишенные чувства юмора, – композитор Виктор Оранский и балетмейстер Игорь Моисеев. Этот спектакль стал любимым и у взрослой аудитории, и у детворы. А в 1950 году Большой театр обратился к опере композитора Красава «Морозко», и ей суждено было стать первой и единственной оперой, идущей на

ФОТО: МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Сцена из балета «Чиполлино». 2012

ФОТО: ДМИТРИЙ ОСУЛОВ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Газета для тех, кто живет театром
№1 (2720), январь 2013. Издается с 1933 года

Учредитель: Государственный академический
Большой театр Российской Федерации. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №77-7714 от 30.03.2001 года.

Адрес: 125009, г. Москва, Театральная пл., 1
www.bolshoi.ru

Главный редактор: Анна Галайда
Координатор проекта: Елена Сергеева

Арт-директор: Никита Петров

Редактор: Екатерина Пугачева

Издатель: **PRCB Group**
www.prcb.ru

Отпечатано в ЗАО «Полиграфический комплекс
«Экстра-М». Тираж: 20 000 экз.

OPERA

How to put magic on the stage

Director of the opera *L'enfant et les Sortilèges* (*The Child and the Spells*) – on education of Russian children

Ravel's fabulous opera was a great success in concert performance at the Bolshoi in 2010. In January, an onstage concept will be presented by stage director and designer Antony McDonald.

– Judging by the list of your work, you are more inclined to serious, “adult” opera. However, you are turning to a children's play *The Child and the Spells* for the second time. The first time was at the Opera de Paris...

– In Paris, the show was not so much a children's one. It was on at the same time as Zemlinsky's opera *Der Zwerg* (*The Dwarf*), which is also more likely suitable for adults.

– However, you are staging a play for children at the Bolshoi. What attracts you in this challenge?

– *The Child and the Spells* is a beautiful opera, just magical. It is written by a great composer, it has a wonderful

PHOTO BY DAMIR YUSUPOV

libretto, which was created by amazing Gabrielle Colette with great imagination.

– Judging by the scenery, it is not Normandy, though, it is not necessarily Russia. Did you deliberately avoid association with a specific geographic area?

– Actually, I was going to give the play a little bit of “Russian soul”. The house that can be seen in the very beginning is a Russian house. But, nevertheless, I specifically strived for some generalization, because through television and the Internet today's Russian children know not only what is happening in Russia. They are little different from the French or the Italians of the same age.

– Where does your interest to Russia come from?

– You have fantastic culture and history. Both your country and your people have something special. In England, people are very familiar with the Russian cul-

ture and are even affected by it. I feel this influence by the example of such Russian directors as the great Andrei Tarkovsky, Klimov, Sokurov.

– Will there be a moral in your play?

– There will be no disguised messages. I just want to show that a child should be open to anything, that he should have a chainless fantasy, without prejudice.

– Can it be taught through theater?

– Yes, of course. But don't be moralistic. You just should enjoy the variety, because diversity is what makes the human race so amazing. As a teenager I started watching plays by Chekhov and they taught me many things! However, Chekhov does not clearly pronounce his morals. Each viewer can learn something different from his plays. Moreover, one and the same person makes different conclusions at different age.

– Several years passed between the end of the competition and the premiere of *Moidodyr*...

– I am very grateful to Anatoly Ilisanov for the shown integrity to fulfill the theater's obligations to the contest. This happened largely due to the appointment of Sergey Filin as the ballet director. It was he who nominated choreographer Yuri Smekalov and this choice was, to my mind, a lucky strike.

– Did the choreographer ask you to change the music scores much?

– I knew that changes are inevitable, and only hoped that the work we had already done did not go completely to waste. Smekalov tried to keep the material that he liked where possible, somehow rethinking it. Although, quite a lot had to be re-written.

– How are the relations with young conductor Alexei Bogorad?

– They are good, and I am very glad that he is a young man. I love young teams – they offer some unexpected things and overcome some difficulties easier. I am very grateful to Yuri and to the artists for the fact that almost never heard that “it was impossible to dance”.

BALLET

Simple, but not easy music

Composer Efrem Podgaits reveals a secret of how ballets and operas for children are born

In December, the theater had the first night of the ballet *Moidodyr* by Efrem Podgaits. The music scores of the new author's edition of the ballet were created on request of the Bolshoi after the first edition won the competition

of the Theatre Union of Russia, the Bolshoi Theatre and the Federal Agency for Culture and Cinematography for creating a piece for children and youth.

– *Moidodyr* doesn't seem to be the most obvious story for a ballet. How did this idea occur?

– In 1989, I made acquaintance with Gennady Malkhasiants. He was the initiator and founder of children's ballet theatre and invited me to be a music director. The theater's objective was a full-scale major play staging. Malkhasiants and I discussed

what ballet it may be. I cannot really recall who named *Moidodyr* first. However, soon the Soviet system, which supported the creation of children's theater, collapsed and we did not reach the goal. Though, when I heard about the competition I called Gennady Malkhasiants and proposed to turn to *Moidodyr*. He wrote a short libretto of the first act, I did the music. But, unfortunately, he did not live to see the announcement of the results of the first round. I had to finish writing the libretto myself.

PHOTO BY DAMIR YUSUPOV

COMPANY

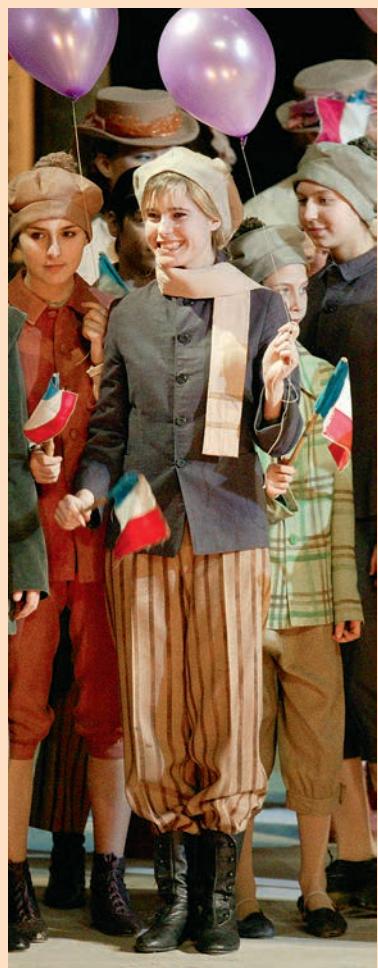

PHOTO BY DMITRIY YUSUPOV

Not children's job

How do 5 year old actors come to the theatre?

Children have been long on the Bolshoi's stage which is still an impossible dream for many adult successful actors.

The Moscow State Academy of Choreography has been a talent foundry of the Bolshoi Theatre since imperial times. Today the Academy's students participate in such performances as *The Sleeping Beauty*, *Le Corsaire*, *Don Quixote*, *The Nutcracker*, and *La Sylphide*. The most recent ballet premiere *Moidodyr* featured 18 girls and 16 boys of the Academy. The children take part not in the Bolshoi's performances only: when La Scala brought *Excelsior* and *A Midsummer Night's Dream* on tour, Italian dancers were joined by dancers-to-be from fourth and second grades of the Academy.

It doesn't go without young actors in operas as well, for instance, the Academy's student plays a showy and quite a sinister role in *Nabucco*. They even have their own stage performance in the Bolshoi's repertoire: in 2009 Yuri

Grigorovich put up *La Fille mal gardée* for beginning actors. All generations studying at the Academy perform in it.

Along with the future dancers *Moidodyr* features the children's chorus singers of the Bolshoi Theatre. The chorus now consists of about sixty singers. The oldest members are 16, while the youngest are 5.5. One has to go through a tough competition to join. Certainly, they start with the easiest parts as *The Queen of Spades* or *Boris Godunov* which have little voice parts, and children act as extra players.

Despite of long rehearsals and performances, the children's chorus singers find time to go skating, to the cinema, visit each other doing this all together as they are good friends. They have friends outside the theatre too, but young singers confess that they usually are skeptical asking for evidence of being the Bolshoi's singers. The singers have to prove by inviting to their performances.

PERSON

The Perfect script and its «Child»

Fortune is one of the principal directors of a theatrical fate. Alina Yarovaya who suddenly got a role of The Child in a premiere stage performance *The Child and the Spells* had time to realize it.

– What was the way that role came upon you?

– It happened out of the blue! They decided I should have tried that part

in a view of my theatrical background. The first weeks I felt it tough to be entirely devoted to cooperation with a director as I didn't know the text, followed a conductor carefully, and walked with sheet music on a stage... But by the end of the rehearsals I fell hopelessly in love with Ravel, the opera, and my role!

– You have to dance a lot in this performance.

– Not me only, but all the principals. I don't leave a stage during the performance for a single second which means I have to know all the moves of other characters because we have many joint setups: I somersault, dance, jump, and I am slapped in a jaw and neck...

– How do you feel playing a boy's role? This is a mezzo soprano part in a classical opera.

– Hiding female shapes is hard to learn. You have to learn walking in a different way without wiggling, because women have another gravity center. I keep this in mind all the time.

– This season was highlighted with your debut in Real (Madrid), a foreign high class theatre...

– I felt scared! I worried before my first encounter with a director, the first lesson with a conductor, the way other successful star principals would treat an unskilled partner. But I realized that expertise is what people appreciate.

PHOTO FROM ALINA YAROVAYA'S PERSONAL FILES

CHRONOGRAPH

Major performances for little ones at the Bolshoi

On the children's repertoire of the Bolshoi Theatre from the XIX century to the present day

The first performances that were intended not only for adults but also for children at the Bolshoi Theatre were not ballets but operas. They were the "magic opera" by French composer Francois-Adrien Boieldieu *Little Red Riding Hood* staged in 1825 and the "magic opera" *The Firebird* by composer Catterino Cavos.

In 1899, *The Sleeping Beauty* was staged at the Bolshoi Theatre and exactly twenty years later – *The Nutcracker*. These ballets by Tchaikovsky entered the list of the most popular and frequented by children ballets.

Children's performances (mainly ballet ones) began to appear in the repertoire regularly in the beginning of

the last century. *Golden Fish* based on a fairy tale by Pushkin (1903) returned on stage, *The Scarlet Flower* brought out, and choreographer Alexander Gorsky created *The Ever Living Flowers* in 1922. At the same time bills featured shows performed by the Bolshoi Ballet School from *Die Puppenfee (The Doll Fairy)* to the famous *The Little Stork*.

In 1950, the Bolshoi turned to an opera by composer Mikhail Krasev

PHOTO BY THE BOLSHOI THEATRE MUSEUM

Jack Frost and it was destined to become the first and only opera on stage especially for children. The 1970–1990s were unsparing of performances for children of all ages. The first in this series was ballet *Cipollino* (1976) to music by Karen Khachaturian, choreographed by Genrikh Mayorov. In 1995, they created ballet *Snow White*, however, before that children's repertoire was supplemented by two other ballets: *The Little Prince* by Evgeny Glebov and Andrey Petrov in 1983, and *Timur and His Team* by Vladislav Agafonnikov and Andrey Petrov in 1986.

The Bolshoi Theatre enters Year 2013 with two weighty New Year's gifts for children – the ballet *Moidodyr (Wash'em Clean)* and the opera *L'enfant et les Sortilèges (The Child and the Spells)* along with *The Young Person's Guide to the Orchestra*. And just like throughout the years young viewers will be able to enjoy a magical fairy-tale *The Nutcracker*.

РЕПЕРТУАР, 237 СЕЗОН

Условные обозначения

ОС Основная сцена

НС Новая сцена

БЗ Бетховенский зал

2013, ЯНВАРЬ

- 2, среда
ОС 19.00 Балет в двух действиях ⑥+ «Щелкунчик»
3, четверг
ОС 12.00, 19.00 Балет в двух действиях ⑥+ «Щелкунчик»
НС 12.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Иоланта»
НС 19.00 Опера в трех действиях ⑫+ «Тоска»
4, пятница
ОС 12.00, 19.00 Балет в двух действиях ⑥+ «Щелкунчик»
НС 12.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Иоланта»
НС 19.00 Опера в трех действиях ⑫+ «Тоска»
5, суббота
ОС 12.00, 19.00 Балет в двух действиях ⑥+ «Щелкунчик»
НС 12.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Иоланта»
НС 19.00 Опера в трех действиях ⑫+ «Тоска»
6, воскресенье
ОС 12.00, 18.00 Балет в двух действиях ⑥+ «Щелкунчик»
НС 12.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Иоланта»
НС 18.00 Опера в трех действиях ⑫+ «Тоска»
7, понедельник
ОС 12.00, 19.00 Балет в двух действиях ⑥+ «Щелкунчик»
9, среда
ОС 19.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Травиата»
НС 19.00 Балет в двух действиях «Майдодыр»
Премьера
10, четверг
ОС 19.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Травиата»
НС 12.00 Балет в двух действиях «Майдодыр»
Премьера
11, пятница
ОС 19.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Травиата»
12, суббота
ОС 19.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Травиата»
13, воскресенье
ОС 18.00 Опера в двух действиях ⑥+ «Травиата»
15, вторник
ОС 19.00 Балет в двух действиях «Лебединое озеро»

ОПЕРА

МОРИС РАВЕЛЬ

«Дитя и волшебство»

Опера в одном действии

Либретто
Сидони-Габриэль Колетт

Премьера состоится 19 января 2013 года

Музыкальный руководитель
Василий Синайский

Директоры-постановщики
Алексей Богорад и **Александр Соловьев**

Режиссер, художник-постановщик
и художник по костюмам
Энтони Макдональд

Главный хормейстер
Валерий Борисов

Художник по свету
Дон Мари Вуд

Хореограф
Люси Бурдж

В репертуаре:
19, 20 января

БАЛЕТ

ЛЮДВИГ МИНКУС

«Баядерка»

Балет в трех действиях

Либретто
Мариуса Петипа
и Сергея Худекова

Премьера состоялась 25 ноября 1991 года

Хореография –
Мариус Петипа

Новая сценическая редакция –
Юрий Григорович

Директор-постановщик –
Александр Копылов

Использованы фрагменты
постановок Вахтанга Чабукиани,
Николая Зубковского,
Константина Сергеева.
Декорации и костюмы
по эскизам художников
первой постановки (1877)
восстановлены

Валерием Фирсовым, Николаем
Шароновым
и Николаем Свиридовским
под руководством
Валерия Левентала

В репертуаре:
24, 26, 27, 29, 30, 31 января

2013, ФЕВРАЛЬ

1, пятница

НС 19.00 Опера в двух действиях ⑯+ «Волшебная флейта»

2, суббота

ОС 19.00 Балет в двух действиях «Лебединое озеро»

НС 19.00 Опера в двух действиях ⑯+ «Волшебная флейта»

3, воскресенье

ОС 18.00 Балет в двух действиях «Лебединое озеро»

НС 18.00 Опера в двух действиях ⑯+ «Волшебная флейта»

В одном спектакле под управлением
Кристофера Мулдуса поют две мировые
звезды российского происхождения –
Екатерина Лехина (Царица ночи) и
Екатерина Сиорина (Памина).

5, вторник

НС 19.00 Балет в двух действиях ⑯+ «Жизель»

В редакции Владимира Васильева.

7, четверг

ОС 19.00 Опера в трех действиях ⑯+ «Евгений Онегин»

Спектакль Латвийской национальной оперы

8, пятница

НС 19.00 Опера в трех действиях ⑯+ «Лючия ди Ламмермур»

Спектакль Латвийской национальной оперы

9, суббота

ОС 19.00 Опера в трех действиях ⑯+ «Евгений Онегин»

Спектакль Латвийской национальной оперы

10, воскресенье

БЗ 18.00 Концерт артистов
Молодежной оперной
программы

Цикл «Все романсы Чайковского». Часть I

НС 18.00 Опера в трех действиях ⑯+ «Лючия ди Ламмермур»

Спектакль Латвийской национальной оперы

12, вторник

ОС 19.00 Балет в двух действиях «Лебединое озеро»

14, четверг

НС 19.00 Оперетта в трех действиях ⑯+ «Летучая мышь»

Спектаклем дирижирует его постановщик
Кристоф-Маттиас Мюллер. Среди
исполнителей – также участники постановки.
Уильям Дэйли (Айзенштайн), Анастасия
Москвина (Розалинда), Дарья Зыкова
(Адель), Игорь Головатенко (Фальк).

27, среда

ОС 19.00 Балет в трех действиях «Корсар»

28, четверг

ОС 19.00 Балет в трех действиях «Корсар»

CREDIT SUISSE

генеральный спонсор Большого театра*

ПОДПОЛЧЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

AUDEMARS PIGUET
Le Brésil

официальные спонсоры Большого театра
GUERLAIN PARFUMEUR

Marriott
MOSCOW ROYAL AURORA

официальный отель
Большого театра

ПАРТНЕРЫ
ТЕАТРА
MetLife

Nestle
Hennessy

Банк Москвы

Информационная
поддержка

ИТАР-TАСС

турник

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8 (495) 455-5555
www.bolshoi.ru