

237 СЕЗОН

ОПЕРА

ТРАВИАТА

ПИКОВАЯ ДАМА

ДИТИЯ И ВОЛШЕБСТВО

ЧАРОДЕЙНА

ННЯЭЗ ИГОРЬ

БАЛЕТ

АПОЛЛОН МУСАГЕТ

ИВАН ГРОЗНЫЙ

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

СИЛЬФИДА

КАРМЕН-СЮИТА

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

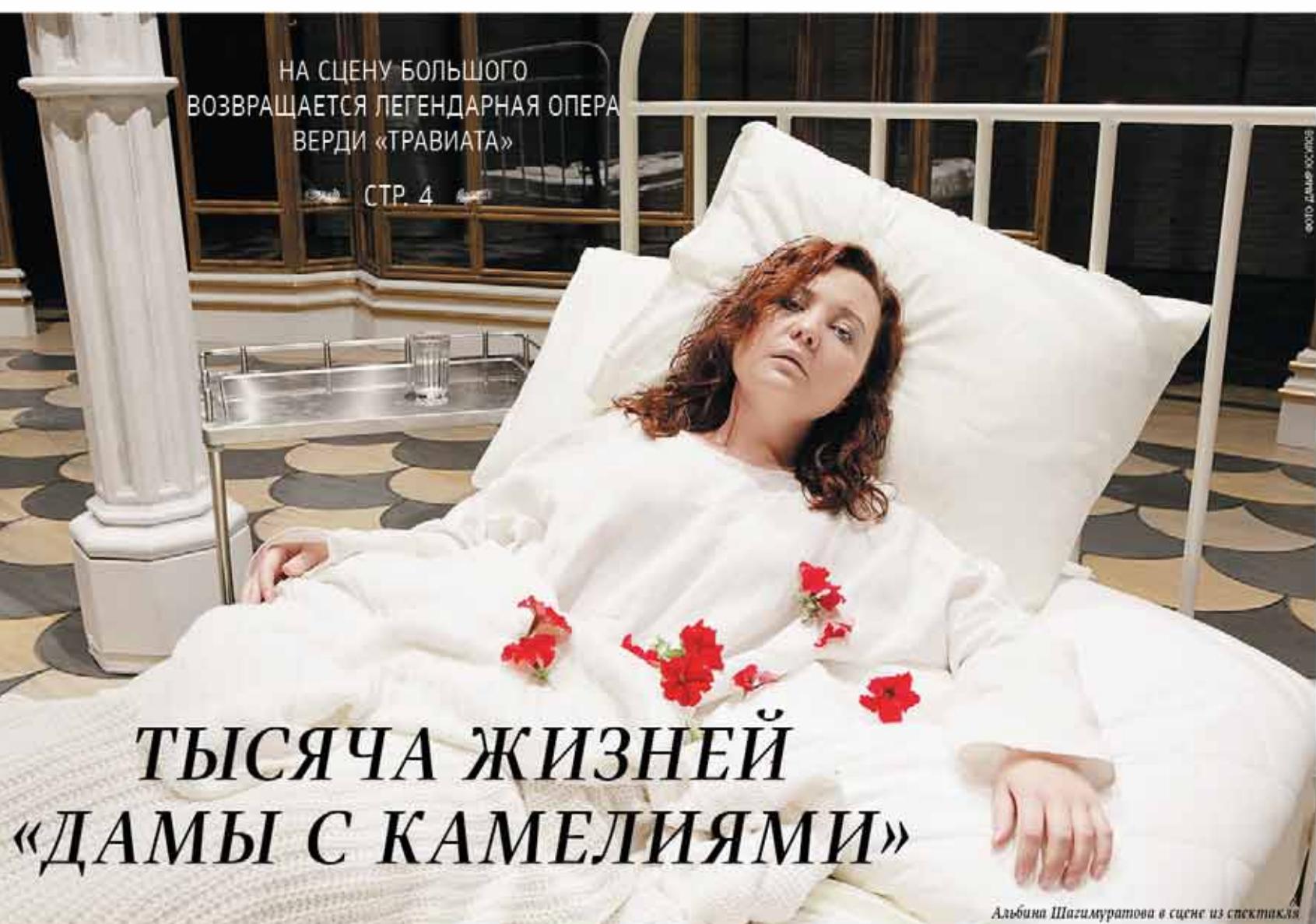
№10 2012

издается с 1933 г.

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ТЕАТРОМ

НА СЦЕНУ БОЛЬШОГО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ ОПЕРА
ВЕРДИ «ТРАВИАТА»

СТР. 4

ТЫСЯЧА ЖИЗНЕЙ
«ДАМЫ С КАМЕЛИЯМИ»

Альбина Шагимуратова в сцене из спектакля

БАЛЕТ

ЗАКУПКИ

ПЕРСОНА

INTERNATIONAL

Наследство
Мистера Би.
«Аполлон Мусагет»
впервые ставится
в Москве

Там, где
рождаются афиши.
Репортаж
из собственной
типографии театра

Жермон с опытом.
Интервью
с Василием
Ладюком

A wonderful
lady in all respects
(English Summary)

6

8

12

14

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

По количеству оперных премьер 237-й сезон станет едва ли не рекордным. Первой премьерой на Основной сцене будет «Травиата» Верди. Эта опера, горячо любимая зрителями и исполнителями, возвращается на нашу сцену после 12-летнего перерыва. Постановщики спектакля – всемирно известного режиссера Франческу Замбелло – у нас знают и ценят по ее прошлым работам в Большом театре – «Турандот» Пуччини и «Огненному ангелу» Прокофьева. Для молодого французского дирижера Лорана Кампеллоне «Травиата» станет дебютом в Большом театре. В декабре на Основной сцене опера покажет еще одну премьеру – «Илья Игорь» Бородина. Осуществлять постановку приглашен патриарх режиссуры Юрий Любимов. Еще две оперные премьеры пройдут на Новой сцене во второй половине сезона. Это «Дитя и волшебство» Равеля, впервые ставящаяся на нашей сцене, и входящая в золотой оперный фонд итальянского репертуара «Соннамбула» Беллини, к которой Большой театр неоднократно обращался в XIX веке. Значительным событием станет гала-концерт в честь 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. Оперный сезон завершится капитальным возобновлением и новой сценической редакцией «Царской невесты» Римского-Корсакова.

Мы будем продолжать сочетать в спектаклях опытных мастеров и молоденек, потому что я верю, что творческий успех коллектива заложен в этом гармоничном сочетании.

Маквала Касрашвили,
управляющая творческими
коллективами оперы

ГРУППА

ВСЕ В СБОРЕ

14 сентября в зрительном зале исторического здания театра состоялся ежегодный сбор труппы. По традиции он предварял открытие 237-го театрального сезона. Однако солисты оперы, артисты балета и музыканты включились в работу еще в начале сентября, а 7 сентября был дан оперно-симфонический концерт в Ижорске.

ЗАСЛУГИ

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ТЕАТРА

На собрании труппы, посвященном открытию 237-го сезона, Попечительский совет по традиции наградил сотрудников театра, имеющих исключительные заслуги в прошлом сезоне. Обладателями премий стали:

Екатерина Крысанова, примабалерина; **Анна Никулина**, ведущая солистка балета; **Артем Овчаренко**, ведущий солист балета; и **Руслан Скворцов**, премьер балета, – за выдающиеся творческие заслуги в 236-м сезоне;

Ирина Удалова, солистка оперы, – за блестящее исполнение партии Марианны («Кавалер розы») в 236-м сезоне;

Наталья Разсудова, концертмейстер оперы, – за высокопрофессиональную подготовку солистов оперы к спектаклям и концертам в 236-м сезоне;

Алина Самородова, библиотекарь-корректор нотно-музыкальной библиотеки (50 лет в театре), – за многолетний труд и преданность Большому театру;

Нелли Тюрина, осветитель цеха постановочного освещения художественно-постановочной части (46 лет в театре), – за многолетний труд и преданность Большому театру;

Алексей Раев, концертмейстер группы валторн, и **Илья Соколов**, концертмейстер группы альтов, – лучшие артисты симфонического

сбор труппы – это единственный день в сезоне, когда в зрительном зале собираются вместе работники всех коллективов театра. На торжественном собрании выступили и поздравили с открытием сезона генеральный директор театра Анатолий Инсанов, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, заместитель председателя Попечительского совета театра Михаил Швыдной, художественный руководитель балета Сергей Филин, управляющий оркестром Александр Шанин. Собравшимся были представлены артисты, пополнившие в новом сезоне оперную и балетную труппы театра. Заключительным аккордом сбора труппы стало традиционное вручение премий Попечительского совета театра по итогам работы в прошлом сезоне:

НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ

ПРЕМЬЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Опера «Дитя и волшебство» Равеля в концертном исполнении уже имела большой успех на сцене Большого в 2010 году.

Именно это обстоятельство наряду с нехваткой детского репертуара побудило театр осуществить полноценную постановку сказочной оперы. Премьера намечена на январь 2013 года. Специально ради детей опера будет исполняться на русском языке. Дирижерами станут Алексей Богослов и Александр Соловьев. Постановку и оформление спектакля взял на себя Энтони Макдоналд.

Уже летом Макдоналд представил макет оформления будущего спектакля и поделился замыслами: «Здесь нет никакой сложной концепции, чистое развлечение. В первую очередь мы ставим спектакль для детей. Но что хорошо для детей, сгодится и взрослым». Однако по-

становка связана с ощущимыми техническими сложностями: «волшебство», заявленное в названии, должно совершаться мгновенно, а значит – должна быть мгновенная и капитальная смена декораций. Непросты в исполнении и костюмы: среди персонажей оперы – животные, птицы, насекомые, даже предметы мебели, и «всех надо как-то приодеть». «Дитя и волшебство» будет исполняться с «Путеводителем по оркестру» Бриттена – другим классическим сочинением для юной аудитории.

ОНЛАЙН

«ЧАРОДЕЙКУ» УСЛЫШИТ ВСЯ ЕВРОПА

6 октября недавняя оперная премьера Большого будет транслироваться в рамках самого престижного проекта Европейского вещательного союза – «Оперный сезон». Запись спектакля, состоявшегося 27 июня, прозвучит в эфире Euroradio – сети радиостанций из полусотни стран Европы. Северной Африки и Ближнего Востока: Главные партии в спектакле исполнили Анна Нечаева (Кума), Владислав Сулимский (Князь), Елена Манистина (Княгиня) и Эдуард Мартынин (Князь Юрий). За пультом – Александр Лазарев. Проект осуществляется при содействии радиостанции «Маяк».

В конце декабря Европейский вещательный союз планирует транслировать следующую оперную премьеру – «Князя Игоря».

ДОСТИЖЕНИЯ

АНИА НЕЧАЕВА запомнилась зрителям Большого как Кума в премьере «Чародейки». Этот успех привел ее в состав оперной труппы театра. За плечами Нечевой многолетняя работа в «Санкт-Петербургской Опере», Михайловском театре и, в качестве приглашенной солистки, в Пермском театре оперы и балета.

КОНСТАНТИН ШУПЛАКОВ зачислен в труппу солистов оперы. Окончив Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), в 2009 году он попал в число самых первых артистов Молодежной оперной программы Большого и исполнил партии Шонара в «Богеме», Палагено в «Волшебной флейте», Данцигера в «Кармен».

БОРИС АКИМОВ возглавлял жюри XI Международного конкурса артистов балета Premio Roma Danza, который ежегодно проводится на сцене Римской академии танца. На этот раз в нем участвовало около 200 танцовщиков, которые были разделены на старшую и младшую группы. Репетитор по балету Большого театра на этот раз оказался единственным на этом конкурсе представителем России.

КАТЕРИНА НОВИКОВА, с 2001 года руководящая пресс-службой Большого, стала офицером Ордена искусств и литературы степени офицера. Одна из наиболее престижных наград Франции вручается людям, отличившимся достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире.

изготовить фарфоровые статуэтки, она приезжала в Фолькштедт. Все формы для производства статуэток Анны Павловой никогда не покидали стен мануфактуры, и теперь их производство восстановлено.

Другое великое имя русского балета, также представленное на выставке, – Майя Плисецкая. Она приняла активное участие в работе над статуэтками. Сотрудничество продолжается несколько лет, и первый его результат – статуэтка балерины, запечатлевшая ее в роли Кармен на юбилейном вечере в Большом театре в 1985 году.

КОНЦЕРТ

В БЕТХОВЕНСКОМ ЗАЛЕ ЗАЗВУЧИТ МУЗЫКА

30 октября состоится открытие концертного сезона в новом Бетховенском зале театра. Это событие означает возобновление активной концертной деятельности в стенах Большого.

Бетховенский зал традиционно считался концертной площадкой для музыкантов. Так было с 1921 года, когда в бывшем Императорском фойе состоялся первый концерт и присутствовавший на нем нарком просвещения Луначарский предложил назвать зал Бетховенским. Здесь выступали разные камерные ансамбли, выдающиеся инструменталисты и певцы, дебютировали многие молодые музыканты.

После реконструкции театра Бетховенский зал поменял прописку и теперь расположен под Театральной площадью. Он получил современное техническое оснащение и акустику. Честь открыть концертный сезон в Бетховенском зале представлена солистам оркестра. Среди них – Владимир Склеревский (скрипка), Петр Кондрашин (виолончель), Илья Соколов (альт), Андрей Рудометкин (фагот), Эрмин Юсупов (тромбон).

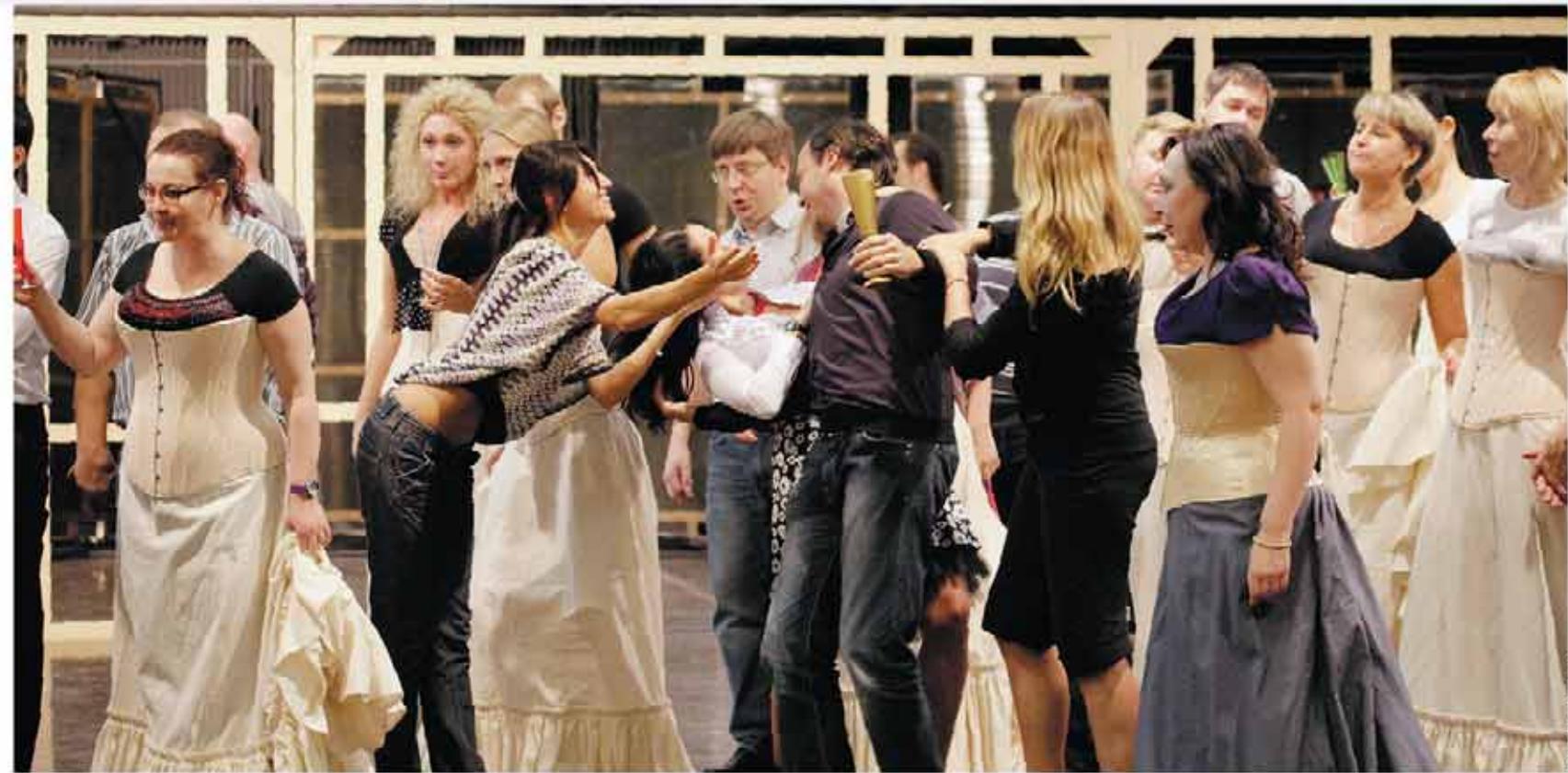

Фото: Данил Костюк

ТЫСЯЧА ЖИЗНЕЙ «ДАМЫ С КАМЕЛИЯМИ»

На сцену Большого возвращается легендарная опера Верди, литературный предшественник которой шокировал публику в XIX веке

Текст: Мария Кретинина

В1848 году Дюма-сын издал роман «Дама с камелиями». А пять лет спустя Верди представил на суд публики оперу «Травиата». Маргарита стала Виолеттой, Арман – Альфредом, однако суть осталась прежней: это история трагической и невозможной любви куртизанки и молодого человека из приличного общества.

МУЗЫ, СОШЕДШИЕ С СЕРЕБРЯНЫХ БЛЮД

Парижская куртизанка XIX века – явление поистине уникальное. Огромной ошибкой будет принимать женщин вроде вердиевской Виолетты просто за особ, торгающихся собой. Мужчины, вступавшие в связь с куртизанками, приобретали вовсе не сексуальные услуги или, вернее, не только их. Они покупали особый стиль жизни и невероятные перенивания. А то, что за пару месяцев этих перениваний иногда приходилось платить целым семейным состоянием, только добавляло остроты. Золотые речи текли через прекрасные ручки падших женщин, но никогда не задерживались в них, а тут же тратились

даже не на пустяки, а на немыслимые прихоти. Так, Корнелия однажды предстала перед своими гостями на пиру в таком виде: ее, полностью обнаженную, если не считать покрова из парижских фиалок, внесли на серебряном блюде четверо слуг. Во сколько обошлось это пиршество, нетрудно себе представить, но куртизанка, замеченная в здравомыслии и бережливости, рисковала

выйти в тираж. Здравомыслие ждало мужчин дома, а от Виолетты Валери и ее подобных ожидали вечного праздника, игры, риска и экстравагантных выходок. А потому стоит ли удивляться давнему и глубокому интересу, который питали к куртизанкам творцы?

Дамы полусвета – популярнейшие литературные героини и модели художников и скульпторов. Кроме того, они

верные подруги и музы. Знаменитейшие художники эпохи – Эдуард Моне, Гюстав Курбе, Анри Жерве входили в окружение Вальтесс де ла Бинь, дочери белошвейки. Салон дочери фермера Мари Дюплесси (прототип Маргариты из «Дамы с камелиями») и соответственно Виолетты из «Травиаты») посещали писатели Эжен Сю и Альфред де Миоссе, а в число ее любовников входил компози-

Марго Фонтейн и Рудольф Нуриев
в балете «Маргарита и Арман»

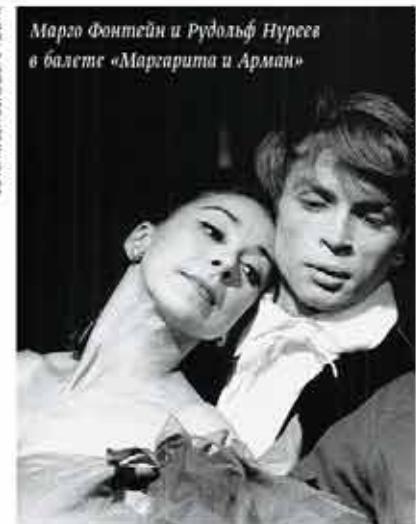

Фото: Михаил Борисов/Большой театр

тор Лист. Был с ней близок и Дюма-сын. Их связь продлилась не больше года («Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить вас так, как мне хотелось бы, и не настолько беден, чтобы быть любимым так, как хотелось бы вам», – так объяснил разрыв сам Дюма), но послужила источником вдохновения для романа, который находится среди рекордсменов по числу театральных и кинематографических интерпретаций.

ЦЕНЗУРА СКАЗАЛА «НЕТ»

Сюжет «Дамы с камелиями» воздействует на читателя так же безотказно, как сняжем, различные романтические вариации на тему Золушки. Когда куртизанка по-настоящему влюбляется и проявляет в своей любви больше самоутверженности, благородства и искренности, чем «порядочная» женщина, – это волнующе и трогательно. «Дама с камелиями» Маргарита Готье полюбила своего сверстника Армана Дювала – юношу из хорошего общества, но не богатого и не влиятельного; зато чистого сердцем и романтического. Влюбленные мечтают о простом и мирном счастье, которому, однако, не суждено осуществиться: злая молва, денежные затруднения и любящие, но недостаточно понимающие родственники героя, а также смертельная болезнь героини – все это ведет к трагическому финалу. Успех роману Дюма принесли еще и тщательно дозированные намеки на реальные события и реальных людей.

Вскоре автор переделал свой роман в пьесу, которую принял к постановке театр «Водевиль». Однако спектакль на столь фривольный сюжет запретила цензура, и Дюма, заручившемуся поддержкой множества литераторов и политиков, пришлось долго биться, чтобы его детище допустили на сцену.

В ТЕАТРЕ, КИНО И БАЛЕТЕ

«Дама с камелиями» имела феноменальный успех по обе стороны Атлантики, а роль Маргариты стала одной из любимейших у театральных примадонн. В разное время ее исполняли такие легенды, как Элеонора Дузе, Габриэль Рекан и Сара Бернар. Последняя играла Маргариту Готье не только на сцене, но и в немом фильме 1911 года (надо сказать, Сара Бернар была уже в летах, располнела и, понимая это, не горела желанием сниматься, но была вынуждена дать согласие из-за денежных

Большой театр.
Репетиция постановки 2012 года

В Большом театре «Травиата» впервые прозвучала в 1858 году на итальянском языке. На русском зрители смогли услышать ее в 1872 году

затруднений), а в 1920-х годах передала роль Маргариты русской актрисе Иде Рубинштейн.

Разумеется, фильм с Сарой Бернар – далеко не единственная экранизация «Дамы с камелиями». Некоторые из нескользких десятков кинолент вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Среди них фильм Джорджа Кьюкора с Гретой Гарбо и Робертом Тейлором, вышедший в 1936 году. «Даму с камелиями» экранизируют не только в Европе и Голливуде. Существуют также латино-

американские версии, а в 1994 году на экраны вышел даже вьетнамский фильм. Есть и совсем экзотические вариации на тему, например китчевый фильм-мюзикл База Лурмана «Мулан Руж».

«Дама с камелиями» вдохновляет не только режиссеров. В 1963

году сэр Фредерик Аштон поставил балет «Маргарита и Арман» на музыку Листа для самого звездного балетного дуэта той эпохи – Марго Фонтейн и Рудольфа Нуриева. В 1978 году в Штутгарте свою «Даму с камелиями», уже на музыку Шопена, создал другой прославленный хореограф – Джон Ноймайер.

ОПЕРА О ПАДШЕЙ ЖЕНЩИНЕ

На парижской премьере «Дамы с камелиями», наконец-то пробившейся сквозь цензурные запреты, довелось присутствовать Верди, и вскоре композитор уже работал над собственной версией этой истории. Трудности с цензурой, с которыми пришлось столкнуться Дюма-сыну, не смущали Верди. Свою оперу он прямо назвал «La Traviata», что значит «падшая», подчеркивая тем самым положение геройни в обществе.

Виолетта более чувственна, более полнокровна и, пожалуй, более жизненна, нежели ее утонченная, ангелоподобная литературная предшественница Маргарита. Музыкальные средства позволили Верди нарисовать яркую картину жизни полусвета, обойдясь без не-приличных подробностей. По-видимому, эта «аморальность» и послужила основной причиной сокрушительного провала «Травиаты» в 1853 году, хотя сыграла свою роль и «изненность» оперы: современные костюмы, актуальный сюжет и прочие приметы времени, к которым была непривычна публика, приходившая в оперный театр в поисках идеального и условного мира.

Но уже через несколько лет «Травиата» получила признание и по сей день остается одной из самых популярных и исполняемых опер, уступая, если верить статистике, собранной сайтом Operabase, только моцартовской «Волшебной флейте».

ИЗ ВЕКА XIX В ВЕК XXI

В Большом театре «Травиата» появилась практически с пылу с жару – в 1858 году, на итальянском языке. В русском переводе московские театралы смогли услышать ее в 1872 году. С тех пор она становилась множество раз. Вшла в историю Большого театра постановка, которую осуществили в 1953 году Александр Мелик-Пашаев и Борис Покровский. Она продержалась в репертуаре больше сорока лет. Последняя постановка «Травиаты» в Большом состоялась в 1996 году. В качестве режиссера себя попробовал легендарный танцовщик Владимир Васильев, тогда – художественный руководитель и генеральный директор театра. Однако с 2000 года «Травиата» в Большом не шла.

Исправить это упущение призвана постановочная команда, состоящая из дирижера Лорана Кампеллоне, режиссера Франчески Замбелло и художника Питера Джона Дэвисона. Образ влюбленной куртизанки Виолетты воплотят Альбина Шагимуратова (запомнившаяся как Людмила в одной из самых громких премьер прошлого сезона, «Руслан и Людмила»), выпускница Молодежной оперной программы Большого Венера Гимадиева и петербурженка Оксана Шилова. Роль ее возлюбленного Альфреда исполнят Алексей Долгов и Евгений Наговицын, также отчуждавшийся в Молодежной программе. И, наконец, партию господина Жермона, отца Альфреда, споют Игорь Головатенко из «Новой оперы» и Василий Ладюк – заслуженный Онегин из нашумевшего спектакля Дмитрия Чернякова.

ИСПОЛНИТЕЛИ

НЕ НАШИ ЛЮДИ В «ТРАВИАТЕ»

Свет западных оперных звезд пробивался и сквозь «железный занавес»: даже в советские времена артисты из Европы и Америки приезжали на гастроли и участвовали в спектаклях Большого. Особой любовью иностранных певцов пользовалась «Травиата». В разное время в главных партиях блестали такие легенды, как Жан Пире (1956 год) и турчанка Лейла Генджер (1960 год). Исполнив партию Виолетты, Генджер выразила благодарность «великолепному оркестру театра, дирижеру Борису Хайкину, хору и всем моим товарищам-солистам».

ВЕХИ

БОЛЬШОЙ ВОЗРОЖДАЕТ LA FENICE

Впервые «Травиата» прозвучала (и провалилась) в венецианском театре La Fenice. В 1996 году его историческое здание полностью сгорело при пожаре. Был создан Фонд восстановления La Fenice, пожертвования в который стекались со всего мира. Большой театр передал в фонд сборы от своего спектакля «Травиата» 18 января 1997 года.

МНЕНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРИЖ ФРАНЧЕСКИ ЗАМБЕЛЛО

Одна из самых востребованных оперных режиссеров в мире – Франческа Замбелло – в Большом театре практически свой человек: в 2002 году она поставила здесь «Турандот», в 2004-м – «Огненного ангела». «Я считаю «Травиату» одной из важнейших опер и настоящей революционной работой», – комментирует Франческа свою третью постановку в Большом. – Сегодня она уже не вызывает такого шока, потому что времена из-

менились, но очень важно смотреть на эту историю глазами человека из той эпохи и поддерживать в героях страсть, которая шокировала зрителей того времени». Замбелло собирается воссоздать на сцене идеальную Францию – такую, какой в XIX веке ее представляли себе жители других стран, в том числе России.

НАСЛЕДСТВО МИСТЕРА БИ

Фото: Татьяна Аникеева

Сцена из балета «Аполлон».
New York City Ballet

Юношеский шедевр Джорджа Баланчина «Аполлон Мусагет» впервые ставится в Москве. В преддверии премьеры Большой театр посетили представители фонда хореографа и представили деятельность этой организации

Текст: Анна Галайда, Каролина Королева

«Постановка подготовлена в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и выполнена в соответствии со стандартами стиля Баланчина и техники Баланчина, установленными и предоставленными Фондом». Эта фраза, сопровождающая любой спектакль Баланчина в любом конце света, для поклонников хореографа выглядит загадочной.

О том, что за ней стоит, рассказывает Эллен Соррин, директор Фонда Баланчина и управляющий директор института хореографии в Нью-Йорке:

ЗАВЕЩАНИЕ, ОПРЕДЕЛИВШЕЕ СУДЬБУ БАЛЕТОВ

– Как возникла идея создания Фонда Баланчина?

– Когда Джордж Баланчин писал свое завещание, он не предполагал, насколько важной его хореография будет после его смерти. Он решил, что самое

лучшее – передать права на свои балеты коллегам, с которыми проработал много лет, а также Линкольну Кирстайну, который когда-то привез его в Америку.

Баланчин написал очень сложное завещание. Он оставил трех основных наследников. Первым была его бывшая жена Танакиль Леклерк, которая в 27 лет заболела полиомиелитом и с тех пор не двигалась. Они развелись, но, несмотря на это, он считал себя обязанным обеспечить ее до последних дней жизни. Ей были оставлены 95 процентов прав на его балеты, распространявшихся на США. Личному помощнику Барбаре Хорган и еще одной балерине из New York City Ballet были переданы все международные права. Остальным были оставлены права на 1–2–3 балета – американские и международные.

Баланчин считал, что его балеты долго исполняться не будут, поэтому никакой структуры по их сохранению

в завещании не было. Он предполагал, что танцовщицы, которым он завещал балеты, передадут права своим детям, те – своим. Нужно принимать во внимание, что до 1974 года хореография не была объектом авторских прав, в библиотеке Конгресса их не регистрировали. Но с появлением видеопленки, телевизионных программ стало возможным распространять авторское право на хореографию и балеты. Было решено создать фонд балетного управления, в котором находились бы все балеты Баланчина. При этом обладателям прав была оставлена возможность говорить «да» или «нет» на запросы балетных трупп. В свою очередь, они могут передать права на балеты только ближайшему поколению и без права принятия художественных решений, которое переходит к администраторам самого фонда. Когда же уйдет второе поколение, то балеты перейдут к фонду

Джорджа Баланчина, где они останутся до того момента, пока исключительные права не закончатся. Публичным достоянием они станут в 2053 году.

Фонд разрабатывает систему авторских отчислений, передает право на постановку и при этом следит за тем, чтобы установленные Баланчина стандарты соблюдались. По-моему, сложилась удобная система: если труппа собирается поставить три балета Баланчина, им не нужно обращаться к трем разным наследникам.

ЧЬИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРАВА?

– В чем вы видите достижения фонда?

– На сегодняшний день все работы Баланчина – это зарегистрированная марка, в отличие, например, от балетов Джерома Роббинса. И когда вы видите балет Баланчина, – знаете: это именно его балет, с его определенными характеристиками.

– Несколько последних десятилетий Баланчин возглавлял New York City Ballet – труппу не частную, а принадлежащую городу Нью-Йорку. Почему хореограф оказался обладателем прав на все свои балеты?

– Когда возник New York City Ballet, Баланчин долгий период не получал от него зарплату и его балеты нельзя было назвать слунебным произведением. Он зарабатывал деньги на лицензиях от трупп, которые ставили его балеты, для него это была основная статья дохода. При проверке легитимности его заявления был элемент шока от того, что он оставил права на компанию и школе, а частным лицам. И была опасность, что New York City Ballet все же может обратиться в суд, потому что был период, когда Баланчин получал зарплату. Но, поскольку его бывшая жена была по-прежнему привязана к инвалидному креслу, никто просто не позволил себе пойти в суд. Один из членов совета директоров New York City Ballet предложил наследникам за права миллион долларов. Но эти деньги были отвергнуты Барбарой Хорган, которая была управляющей наследием. Она инстинктивно понимала, к чему это может привести.

– Как вы считаете, что двигало Баланчином при создании его сложного завещания?

– Он не верил, что New York City Ballet переживет его надолго, а это было единственное, что после него оставалось. Поскольку он сам и был New York City Ballet, я не думаю, что у него были какие-то неприязненные чувства к административному аппарату этого театра. Но он считал себя обязанным своим близким и пытался позаботиться об их будущем. Это чувство помогло создать функционирующее устройство, которое обеспечивает качество исполнения его хореографии после его смерти.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРОВАННОЕ ИМЕНЕМ

– Какие принципы учитываются при выдаче лицензий на постановку балетов Баланчина?

– Мы смотрим, где еще в данный момент идет этот балет. Сегодня балетные труппы много гастролируют,

и нам важно, чтобы они не оказались в одно и то же время в одном месте с похожими постановками. Например, проверяя, чтобы Большой театр не вез «Драгоценности» в Лондон в то время, когда у лондонских компаний действует лицензия на этот балет. Наше дело – не только сохранять творчество Баланчина живым, но и выдавать право на постановку только тем труппам, которые этого заслуживают. Конечно, когда речь идет о крупнейших балетных компаниях, это проще: для некоторых постановок необходимо до 80 артистов, а у них большие труппы. Но есть много маленьких балетных трупп, есть учебные заведения, которые хотят ставить Баланчина. В случае запроса мы пытаемся получить экспертные оценки состояния труппы, потому что бывает, что просят права на постановку «Аполлона», а Аполлона в труппе нет. Мы в таком случае лицензию на «Аполлона» не дадим, но можем предложить «Серенаду», «Кончурто барончу» или что-то еще. Мы даже проверяем, существуют ли у компании страховки на случай возможных травм, потому что это сложная хореография.

– Как формируется группа репетиторов, с которыми работает фонд?

– Есть люди, которые предназначены для того, чтобы преподавать. Все репетиторы фонда имеют опыт исполнения балетов Баланчина. Часто это бывшие артисты кордебалета, потому что у них огромный опыт – они знают не только свои партии, они видят работу многих прима-балерин и ведущих танцовщиков. На сегодняшний день у нас около 40 репетиторов, которые имеют право на постановку тех или иных балетов. Это своего рода пазл, ведь каждый из репетиторов знает ограниченный круг названий. Из 75 балетов репетитор в среднем знает 20. Мы принимаем во внимание его знания и свободное время. Плюс пожелания художественного руководителя приглашающей компании – он может запросить конкретного репетитора, и это его право.

– А театр, получая у вас лицензию, может вообще отказаться от репетиторов фонда?

– Нет, это наше требование. Для европейских компаний мы выдаем

«Баудиный сын» был первым балетом Баланчина, появившимся в Большом театре. 1991 год

ФОТО МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

лицензии, как правило, на три года, иногда – на пять. По истечении срока лицензия может быть возобновлена, но условием будет отправка нашего репетитора. Мы можем разрешить труппе поставить спектакль самостоятельно, но для поддержания стандарта на последние две недели все равно отправим своего репетитора. В каждой компании, которая получает право на балет Баланчина, есть собственные репетиторы. Их обязанность – сохранять уровень, проводить репетиции, заботиться о столпах артистов.

– Фонд настаивает на том, что сохраняет стандарты техники и стиля Баланчина. Тем не менее, противостоять многим изменениям, эстетическим, физиологическим и ментальным, невозможно.

– В апреле следующего года исполнится 30 лет со дня смерти Баланчина, его постановки исполняют те, кто никогда с ним не танцевал, кто не видел, как он репетировал. Мы понимаем, что изменения в исполнении неизбежны. Но мы бы хотели, чтобы те, кто ставит Баланчина, имели возможность соприкоснуться с непрерывной линией его наследников.

200 ЛИЦЕНЗИЙ В ГОД – НЕ ПРЕДЕЛ

– Как вам удается распоряжаться такой большой командой?

– На самом деле, я все держу в голове: наизусть помню, кому какие отписаны права, кто репетитор того или иного балета. Не помню только

личные графики каждого репетитора. Когда долго занимаешься одной и той же работой, она становится частью твоей природы.

– Как вы видите дальнейшее развитие наследия Баланчина, которым сегодня фактически управляет?

– Я могу остаток дней провести, расписывая лицензии по всему миру, и все будет замечательно. Но, мне кажется, есть еще одна важная вещь, которая насыщает меня как директора фонда. Речь идет о возможности заново переосмыслить творчество Баланчина. Ведь он сам переделывал свою хореографию много раз. Он менял костюмы и декорации своих спектаклей. Пользовалась современными техническими возможностями, фонд помогает молодым хореографам использовать некоторые элементы хореографии Баланчина в собственных интерпретациях. Мне очень хочется увидеть эти идеи реализованными, но многие придерживаются консервативной точки зрения – им нравится, как это было, когда они сами это танцевали. Но у молодых хореографов взгляд другой, надеюсь, они придут к новым переосмыслениям Баланчина.

– Не хотели бы вы сами инициировать такие постановки?

– У нас нет такой возможности. Все доходы, которые получает фонд, идут наследникам. Мы ведь денег для фонда не зарабатываем, он существует как пропускной коридор, как сосуд. Но Баланчин по-прежнему так популярен, что в течение года мы выдаем лицензии более чем 200 труппам.

ИСТОРИЯ

АПОЛЛОН ВЫБИРАЕТ ТЕРПСИХОРУ

«Аполлон Мусагет» – первый из великих балетов Джорджа Баланчина. Он был поставлен в 1928 году, когда хореографу было 24 года и он работал в труппе Сергея Дягилева «Les Ballet Russes». В переводе с древнегреческого Мусагет – водитель муз, и Баланчин с композитором Игорем Стравинским создали спектакль, в котором Аполлон устраивает соревнование муз, чтобы выбрать лучшую. Победу он отдает Терпсихоре – музе танца. Спектакль неоднократно переделывался, еще в дягилевской антрепризе костюмы для одной из версий сделала Коко Шанель. «Apollo», как его называли в Америке, в итоге стал эмблемой и творчества Баланчина, и неоклассического балета XX века.

ДОСЬЕ «Б1»

ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН,
он же Георгий Баланчидзе, он же Мистер Б1, – главная фигура мирового балета XX века. Воспитаник русской балетной школы, он получил инъекцию революционного авангарда и ограничил ее годами работы с Сергеем Дягilevым. Он прибыл в начале 1930-х в Америку с решимостью создать собственный стиль в искусстве. На континенте, где классический танец не причисляли к высоким жанрам, он создавал компании и школы, которые

имели успех, но рушились одна за другую. Баланчину понадобилось больше десятилетия, чтобы американцы не только признали его, но признали создателем американского балета. Для труппы Баланчина New York City Ballet построили один из самых потрясающих театров в мире, музыку для его постановок писали Стравинский и Хиндемит, его опустошительный список насчитывает полторы сотни названий. В наши дни для артиста балета не тащить Баланчина – все равно, что не освоить азбуку.

Эт работой Александра Грифина

Заведующий типографией Юрий Тихонов

Людия Гарсева работает на линотипе

ТАМ, ГДЕ РОЖДА

Мало кто знает, что в Большом театре есть своя типография. Между тем, с ее продукцией встречается каждый, кто бывает на спектаклях

Фото: Сусанна Бенцианова

Своя типография появилась у Большого театра только в 1936 году. До этого афиши и программы его спектаклей печатались в других типографиях: до революции – в типографии Московской дирекции императорских театров, а с 1917 года – в городских типографиях. Однако вот уже более 75 лет афиши, программы и другая печатная продукция Большого выходят из его собственной типографии, которая расположена в мастерских театра в Петровском переулке. Она не прекращала работу даже в годы войны, обеспечивая своей продукцией спектакли работавшего в Москве филиала.

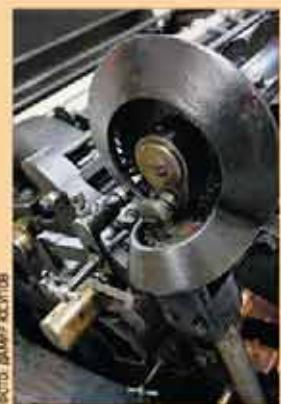
ОТ РЕКЛАМЫ ДО ЗРИТЕЛЯ

Со дня основания типография входила в состав художественно-производ-

ственных мастерских театра. Сегодня она – одно из подразделений службы маркетинга и рекламы и напрямую связана с отделом рекламы и информации. Оттуда приходят в типографию сведения о репертуаре и составах исполнителей, которые попадают в афиши и программы. Этому предшествует довольно трудоемкий процесс. Если сведения о месячном репертуаре театра поступают в билетные кассы за 3, а то и 4 месяца, то каждая афиша с составом исполнителей спектаклей, прежде чем появиться на стенах, согласовывается с руководителями всех творческих коллективов. И уже в заготовленные в типографии трафареты с названиями спектаклей и именами персонажей вносятся фамилии исполнителей. Этой кропотливой

ТЕХНОЛОГИИ

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

В 1958 году для своей типографии Большой театр приобрел немецкую широкофматную плоскопечатную машину «Франкенталь» 1905 года выпуска фирмы Schnellpresse fabrik Frankenthal Albert & Co. Еще один типографский «старожил» – линотип, выпущенный в 1956 году. Это наборная строкотипографская машина: на ней по принципу пишущей машинки вручную набирается текст, выходящий в виде монолитных металлических строк, которые переносятся на «Франкенталь». Отсюда и выходят премьерные и декадные афиши театра с составами исполнителей.

ЮТСЯ АФИШИ

подготовительной работой занимается редактор отдела рекламы и информации Наталья Никифорова.

ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА

Еще совсем недавно в типографии работало больше 30 сотрудников, которые печатали афиши и программки, в том числе и для других московских театров. Сегодня типография сосредоточена на продукции Большого, здесь трудятся 10 человек, которые совмещают по несколько профессий.

Заведующий типографией Юрий Тихонов руководит коллективом с 2003 года. За это время он успел хорошо узнать и оценить тех, кто работает вместе с ним. «Каждый – на вес золота», – отмечает заведующий.

Ивана Ивановича Тужилкина, пришедшего в типографию в 1946 году, все считают наставником. Он первым в типографии освоил немецкую широкоформатную плоскопечатную машину. На ней стоит клеймо 1905 года, но и сегодня на этой машине работает ученик Тужилкина – Александр Грифин. Он тоже не новичок

Помимо афиш, типография выпускает бланки для различных служб театра

в типографском деле – переступил порог типографии в 1976-м, отсюда ушел в армию и сюда же вернулся. Спрашиваю: «Почему не пошел на другое предприятие или в более современную типографию?» – «Мне было интересно, хотелось не только печатать, но и самому набирать текст, а потому больше 10 лет я работал и наборщиком, и печатником. Тексты были связаны с Большим театром, – рассказывает Александр. – Раньше можно было за 40 копеек получить пропуск на спектакль. Я не пропускал ни одной премьеры – многое пересматривал, переслушивал, были любимые артисты. Мы, типографские работники, чувствовали себя частью Большого театра.

И мне было приятно, что рядом Иван Иванович – не только опытный работник, но и прекрасный человек».

ПРОГРАММКА – В ДЕНЬ СПЕКТАКЛЯ

Типография Большого театра – одна из немногих, где программы выпускаются в день спектакля. В каждую вручную вкладывается еще и текст на английском языке, а в програмки юбилейных спектаклей – краткая творческая биография юбиляра.

Но премьерными и декадными афишами и программами объем работы типографии не исчерпывается: она выпускает бланки для различных служб театра – от бухгалтерии до поликлиники, накладные, технические журналы, делает переплетные работы для библиотеки, музея и других подразделений. «Почти все наши работники – ветераны, – отмечает Юрий Тихонов. – Они преданы своему делу, рассматривают себя как часть коллектива Большого театра, поэтому все задания театра у нас выполняются в срок».

ИСТОРИЯ

АФИШНАЯ МОНОПОЛИЯ

100 лет назад не каждая типография обладала правом печатать афиши. Первым эту привилегию получил Московский комитет по театральным делам, а затем Дирекция московских императорских театров. Регулярная печать театральных афиш началась с 1824 года. В газете «Московские ведомости» появилось объявление: «Контора Дирекции, изыскивая средства удобнейшего оповещения публики о ежедневных спектаклях, предлагает, подобно

как в С.-Петербурге, абонемент на афиши с платой по 10 руб. ассигнациями в год, с тем, что контора ручается за исправное доставление афиш в дома подписавшихся на получение оных». Победительница стала называться типографией императорских театров и обладала монополией на печатание афиш и различной театральной продукции, в том числе пьес.

Фото: Данил Юсупов

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО

О новых этапах реконструкции рассказывает заместитель генерального директора Большого театра Вячеслав Ефимов

МЕСТО

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ДЕКОРАЦИЙ

Для строительства производственно-складского комплекса на улице Плеханова был использован принадлежащий театру участок земли, на котором размещалась хаотичная застройка из плохо оборудованных, неотапливаемых ветхих строений - «ангаров». В них хранились жесткие и мягкие декорации театра. В разное время здесь погибло

множество ценнейших с исторической и художественной точек зрения живописных декораций и реквизита. В 2004 году декорации вывезли на временные склады, все строения снесли и начали строить новый комплекс, состоящий из складского и производственного корпусов. Складской корпус был передан театру в эксплуатацию в 2010 году.

Фото: Алан Костин

Год назад состоялось историческое событие – возвращение в строй Основной сцены Большого театра. Но это не значит, что реконструкция полностью завершена.

ЧТОБЫ БЫЛИ ДЕКОРАЦИИ

В начале июля было получено разрешение на ввод в эксплуатацию производственного корпуса производственно-складского комплекса на улице Плеханова. С завершением этого строительства начинается процесс освоения новых производственных помещений. Производственно-складской комплекс строился в рамках второй очереди реконструкции зданий Большого театра. Это специализированный автоматизированный современный склад для хранения жестких и мягких декораций в крупногабаритных сетчатых контейнерах. Контейнеры перевозятся в театр в специальных фургонах. Эта технология исключает промежуточные перегрузки декораций и дополнительные операции по их укладке и штабелированию. Благодаря этому значительно увеличивается сохранность декораций и срок их службы. Сейчас склад полностью освоен. Теперь наступила очередь производственного корпуса.

По своему масштабу и составу театрально-декорационные мастерские, размещенные в производственном корпусе, – одни из самых крупных в Европе. Здесь есть все основные технологические линии, необходимые для производства современных декораций. Это позволяет театру организовать производство декораций, которое обеспечит творческий процесс на двух сценах.

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ

В ближайшее время театру предстоит решить несколько задач. Прежде всего, разработать и внедрить современную систему организации и оплаты труда производственного

персонала с учетом особенностей театрального производства. Во-вторых, подобрать и обучить персонал – рабочих, конструкторов и технологов театрального производства. В-третьих, необходимо доукомплектовать технолого-технические производственные линии оборудованием и инструментами так, чтобы

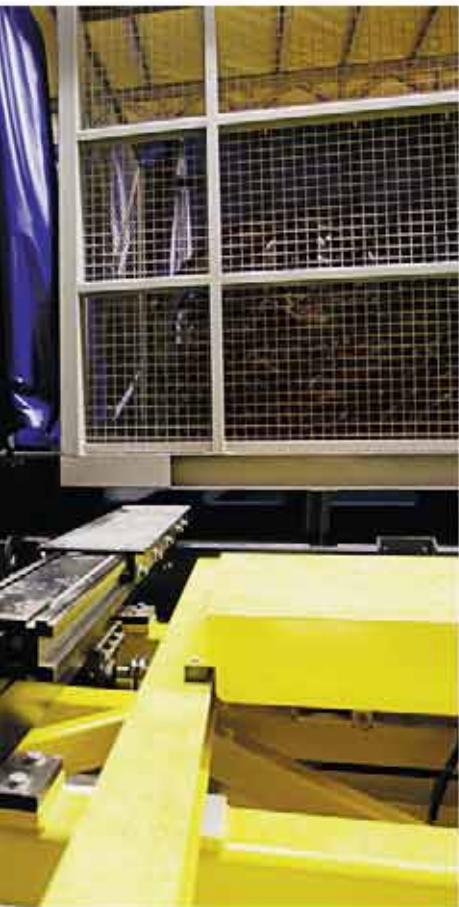

добиться максимальной эффективности использования площадей каждого производственного цеха. Ввод в эксплуатацию производственного корпуса дает возможность начать готовить к реконструкции старые художественно-производственные мастерские. В совокупности старые и новые мастерские образуют комбинат с полным циклом производства новых спектаклей (в новых мастерских) и ремонтом старых спектаклей (в старых мастерских) с правильным соотношением производственных мощностей, соответствующих реальным потребностям театра.

С завершением строительства производственно- складского комплекса стартует процесс освоения новых производственных помещений

Реконструкция старых художественно-производственных мастерских предполагается в рамках третьей очереди реконструкции зданий Большого театра. Как и во второй очереди, заказчиком третьей выступает дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры России. К настоящему времени определен состав третьей очереди.

СНИТСЯ. Часть 2

ной площади предполагают увязку технологических и инженерных систем там, где это рационально, размещение служб театра в зданиях по постоянным схемам и улучшение коммуникаций между зданиями. Отдельные мероприятия из этого плана театр взял на себя: организацию подземного перехода между историческим зданием и Новой сценой, открытие нового служебного входа с новым подземным переходом на Основную сцену, с гардеробом и курительной комнатой.

Дооснащение технологических систем исторического здания театра связано с тем, что некоторые технологические возможности, заложенные в проект, по тем или иным причинам не были до конца реализованы. Например, был построен комплекс помещений студии звукозаписи, проложены все кабельные линии, а оборудование не поставлено. Работа по дооснащению должна быть проведена уже в следующем году.

ПЕРЕЖИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ

При благоприятном стечении обстоятельств в следующем году театр должен быть готов к активным действиям по каждому из компонентов программы третьей очереди. Наиболее сложной и объемной задачей представляется освобождение комплекса зданий художественно-производственных мастерских под реконструкцию. Это временное размещение нескольких производств, которые должны будут вернуться в мастерские после реконструкции, временное размещение оборудования, перевод складов и множество других технических и организационных проблем, которые будут влиять на жизнь коллектива художественно-производственных мастерских в целом и условия труда каждого.

ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА ДЛЯ «ПОРТИКА БОВЕ»

Поликлиника театра, расположенная сейчас в здании театра оперетты, должна переехать в дом №3/4 на улице Кузнецкий мост. Там необходимо сделать перепланировку и провести необходимое инженерное переоборудование. Сейчас проверяется возможность соединения (переходом) нового помещения поликлиники со вспомогательным корпусом.

Очень непростым оказался вопрос музеификации колоннады Бове. При утверждении проекта реконструкции и реставрации исторического здания было принято решение о разборке колоннады и ее размещении в доступном для посещений и благоприятном для

осмотра месте. Первоначально предполагалось, что это будет новый подземный репетиционно-концертный зал. Однако когда зал был готов и в нем установили макеты колонн, стало ясно,

что он не соответствует масштабу колоннады. Было рассмотрено множество других возможных мест, но достойного не находилось. Сейчас изучается идея размещения колоннады в новом архитектурном музее в районе провинциальных складов, и есть надежда,

что «портик Бове» обретет наконец достойное место.

ТЕХНОЛОГИЯМ НУЖНА ДОРАБОТКА

Мероприятия по объединению в один комплекс зданий театра на Театраль-

По тем или иным причинам некоторые технологические возможности, заложенные в проект, не были до конца реализованы

что «портик Бове» обретет наконец достойное место.

ТЕХНОЛОГИЯМ НУЖНА ДОРАБОТКА

Мероприятия по объединению в один комплекс зданий театра на Театраль-

Помимо реконструкции художественно-производственных мастерских в Петровском переулке, это перенос поликлиники Большого театра в новое помещение, музеефикация колоннады Бове, мероприятия по объединению в один комплекс зданий театра на Театральной площади и дооснащение технологических систем исторического здания театра. Составлены технические задания и объявлены конкурсы на определение проектных организаций. В этом году должны быть выполнены основные проекты, а в следующем – выбраны подрядные организации и начаты работы.

ФАКТ

КОЛОННАДА- «НЕВИДИМКА»

До реконструкции исторического здания в его недрах была «спрятана» колоннада (по традиции ее называли «портик Бове»). Ее фрагменты можно было видеть на разных этажах, самые большие – на складе декораций за арьерсценой. Эта колоннада, когда-то украшавшая северный фасад театра, была построена в 1825 году по проекту архитектора Бове и пережила пожар 1853 года.

Портик – это единственное, что сохранилось от Большого театра Бове 1825 года

КОНЦЕПЦИЯ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ФОНДА

Реконструкция художественно-производственных мастерских предусматривает восстановление в рамках существующего производственного корпуса всех производственных цехов в тех объемах, в которых они создавались в 1937 году, но с использованием современного производственного оборудования и инженерного обеспечения.

Второму корпусу также возвратят первоначальную функцию – там

расположено временное жилье для сотрудников театра. Это будет уже не общежитие, а одно- и двухкомнатные апартаменты. В корпусе, где сейчас размещен слесарный цех, создадут оздоровительный центр с тренажерным и гимнастическим залами, ориентированный главным образом на артистов балета и миманца. В центре территории появится крытая стоянка для автомашин театра.

Для певца это не первая встреча с оперой Верди – он исполнял ее в московской «Новой опере» и венецианской La Fenice, когда этот театр отмечал 125-летие первой постановки «Травиаты».

НЕ ТАК, КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ

– Интересно ли выступать в опере, которая уже есть в вашем репертуаре?

– Наша профессия как раз привлекательна тем, что ни одно выступление не повторяется и не похоже на предыдущие. Причин тому много – это и разные постановки, дирижеры, режиссеры, партнеры, где каждый вносит что-то свое. Соответственно, и твое видение роли может претерпеть изменения. Одно дело, ты поешь в Москве или Петербурге, и совсем другое – восприятие спектакля в целом и ощущение твоего героя в частности, когда тебе приходится исполнять партию там, где незримо присутствует дух Верди, для которого рождение этой оперы и ее первая постановка в La Fenice были связаны с серьезными творческими муками. Все это обогащает, позволяет накапливать опыт и идти дальше. В Большом театре «Травиату» ставили неоднократно, были блестящие работы и замечательные исполнители. Я очень рад вновь выступить в любимой роли на этой сцене, а также встрече с интересным режиссером.

– Вы участвовали в юбилейной постановке «Травиаты» в La Fenice. Это была попытка восстановить тот первый спектакль?

– Это была оригинальная версия первой постановки. Очень интересная работа, в которой принимала участие звезда итальянской оперы Патриция Чофи. Некоторое время назад она приезжала в Москву и пела в концертном исполнении «Дочери полка» на сцене Зала имени Чайковского. Этим летом мне посчастливилось выступать с ней и

Фото: Ильинский архив/Альбина Гаджиева

Онегина. Я хорошо ощущаю стержень этой роли, и никогда не возникает проблем во время работы в других театрах, с другими режиссерами. Наоборот, происходит процесс взаимного обогащения.

– Встречались ли вы на других постановках с партнерами по «Травиате» Большого театра?

– Я всех прекрасно знаю, однако выступать на одной сцене пока довелось только с Алексеем Долговым и Альбиной Шагимуратовой. Это замечательная команда исполнителей, которые имеют опыт работы как в наших театрах, так и за рубежом. Уверен, что у нас все удачно получится под мудрым руководством блестящего режиссера.

О БЕСКОНЕЧНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

– Вы поете и Моцарта, и бельканто, и современную оперу. Есть ли какие-то музыкальные территории, которые еще хотите освоить?

– Я был еще совсем молодым и зеленым, когда пел «Волшебную флейту». Не могу сказать, что эта работа позволила мне серьезно войти в музыку Моцарта. В Европе существует мнение, что за Моцарта не следует браться до 30. Для этой музыки нужно дорасты, созреть для нее. Думаю, что я уже готов. У меня, конечно, сформировался репертуар, который включает как оперные произведения разных стилей, времен и направлений, так и камерную музыку. Музыкальное наследие неисчерпаемо. Я охватил лишь малую толику. Хотелось бы серьезно заняться русскими романсами и вообще камерной музыкой.

– То, что вокальное наследие практически неисчерпаемо, для вас предмет радости или сожалений?

– Глупо жалеть о том, что Вселенная бесконечна... Я, в общем-то, реалист и не ставлю перед собой невыполнимых задач. Огромные возможности, которые предлагает музыка всех времен и народов, не могут не радовать. Большой выбор позволяет найти в самом себе скрытый потенциал, по-новому проявить себя. Все это нужно делать, однако, с умом. Я не готов сейчас петь «Риголетто», «Набукко» или «Дон Карлоса»: можно остаться без голоса. К тому же и жизненный опыт необходим для работы над ролью. Конечно, актер должен уметь вникнуть в образ, даже возрастной, но жизненный опыт помогает. Я отец, у меня есть дочь – и это в какой-то степени помогает мне справиться с ролью Жермона. А вообще нужно работать. Чем больше работаешь, тем больше узнаешь об окружающем мире и о себе в нем. Пока что для меня работа в радость, а музыка – моя жизнь.

ЖЕРМОН С ОПЫТОМ

В новой постановке «Травиаты» в партии Жоржа Жермона выступит Василий Ладюк

Текст: Анна Галайда

Хуаном Диего Флоресом в «Искателях жемчуга» в Лас-Пальмасе.

– Как вы относитесь к попыткам пересмотреть традиционные взгляды на классику?

– Вы имеете в виду современные постановки, эксперименты? В принципе, я не против. Главное, чтобы это было чем-то оправдано, чтобы в это был заложен какой-то смысл. Я решитель-

но против того, чтобы ради дешевой популярности дело моей жизни превращали в балаган. Я все же рад, что в Большом «Травиата» ставится в традиционной версии.

СОТРУДНИЧЕСТВО, КОТОРОЕ ОБОГАЩАЕТ

– С Франческой Замбелло вам раньше доводилось работать?

– До настоящего времени лично с Франческой Замбелло мне встречаться не приходилось. Мне все интересно, у меня большие творческие ожидания и надежды.

– А есть режиссеры, сотрудничество с которыми хотелось бы продолжать?

– До сих пор мне везло в этом отношении. Работа с режиссером – вещь специфическая. Может помочь, а может и помешать. В работе над ролью Онегина с Дмитрием Черняковым (спектакль, как вы знаете, был у нас неоднозначно принят, особенно мэтрами старшего поколения) мне удалось прийти к своему, глубоко осмыслиенному пониманию образа героя. Эта работа над образом мне очень здорово помогала и до сих пор помогает, где бы ни приходилось петь

ДОСЬЕ «БТ»

ВАСИЛИЙ ЛАДЮК

С отличием окончил Московское хоровое училище имени Свешникова; Академию хорового искусства имени Попова (вокальный и дирижерско-хоровой факультеты) и эспиритантуре академии (класс Дмитрия Звонкова). С 2003 года – солист театра «Новая опера», с 2007-го – приглашенный солист Большого театра. Выступил в Маринском и Михайловском театрах Петербурга, театрах Liceo, Metropolitan Opera, Opera National de Paris, La Scala и других. Обладатель Гран при международных вокальных конкурсов имени Виньяса в Барселоне и японском Сидзуоке, а также первой премии конкурса «Орталья», проводимого под эгидой Пласидо Доминго (все – в 2005 году).

Фото: Дмитрий Юсупов

НЕ ЩАДЯ ДУШЕВНЫХ СИЛ

Солистка оперы Татьяна Ерастова отметила юбилей

Текст: Сусанна Бенцианова

Графиня – одна из коронных партий Татьяны Ерастовой

В дни юбилея певица выступила подряд в четырех спектаклях «Пиковой дамы» Чайковского в партии Графини. Эта партия стала в 2005 году памятным для Ерастовой дебютом на сцене Ла Скала в спектакле, которым дирижировал Юрий Темирканов.

Творческий путь Татьяны Ерастовой начался в Ленинграде, в Малом театре оперы и балета (ныне – Михайловском). Высокая, статная, красивая – такой появилась она на оперной сцене. Масштабный голос, искренность и темперамент открыли ей дорогу к ведущим меццо-со-

Наибольшей любовью исполнительницы пользовались роли женщин со сломанной судьбой

прановым партиям. В Большой она пришла, когда на сцене его блистали выдающиеся меццо-сопрано Ирина Архипова, Елена Образцова, Тамара

Синявская, и, несмотря на это, Ерастова заняла в труппе достойное место.

В репертуаре певицы около 50 партий. Ее отношение к работе, умение в каждом образе найти человеческое, а не просто «оперное» зерно предопределило встреча с режиссером Борисом Покровским. Начало работы певицы в Большом театре ознаменовалось участием в постановке Покровского «Отелло» Верди. Создание живого характера в условном оперном искусстве – этим редким качеством Татьяна Ерастова владеет в полной мере.

Певице сопутствовал успех в партиях Кармен, Наины («Руслан и Людмила»), Азучены («Трубадур»), Марины Мнишек («Борис Годунов»), Ульрики («Бал-маскарад»). Наибольшей любовью самой исполнительницы пользовались роли в операх русских композиторов – страдающих женщин со сломанной судьбой, несчастной любовью. Им отдавала она жар души, снимала преграды между сценой и жизнью. Поэтому неизменный отклик в зрительном зале получали ее любящая и ненавидящая Любаша в «Царской невесте», раскольница Марфа в «Хованщине», Любовь в «Мазепе».

С годами, когда уже в полной мере пришло мастерство и опыт, певица мудро перешла на так называемые партии второго положения, уступив дорогу молодым певицам. И когда Татьяна Ерастова выходит на сцену в таких партиях, как Хозяйна кормчы («Борис Годунов»), Марта («Иоланта»), ключница Амелфа («Золотой петушок»), она демонстрирует высокий профессиональный уровень, подтверждающий старую истину, что нет маленьких ролей.

Почти 10 лет назад Ерастова впервые выступила в партии Графини в «Пиковой даме». За эти годы образ обладательницы тайны трех карт обрастил все новыми деталями: недолюбившая женщина, злобная старуха, сосредоточенная на своем некогда блестящем прошлом. – все это артистка вынесла на сцену в своих юбилейных спектаклях.

ГЕРМАНУ СИТНИКОВУ

Более 20 лет, с 1951 года, он был ведущим характерным танцовщиком. Исполнял такие партии, как Визирь в «Легенде о любви», Мышиный король в «Щелкунчике», Тибалды в «Ромео и Джульетте», многочисленные испанские, польские и венгерские танцы в классических балетах. С 1973 по 2010 год работал в театре репетитором по балету. С днем рождения, Герман Борисович!

ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА РАДУНСКОГО

Это был выдающийся балетный актер, обладавший даром перевоплощения, выразительной пластикой и мимикой. Как балетмейстер участвовал в постановке спектаклей «Аистенок», «Светлана», «Алые паруса» и стал автором первой постановки балета Родиона Шедрина «Конек-горбунок».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Газета для тех, кто живет театром

№ 10 (210), октябрь 2012. Издается с 1937 года

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

Адрес: 125006, г. Москва, Тверская ул., 1
www.bolshoi.ru

Главный редактор: Анна Гайдук
Координатор проекта: Елена Сергеева
Арт-директор: Ингрид Петров
Редактор: Екатерина Пугачева

Издатель: **PRCB Group**
www.prcb.ru
Отпечатано в ЗАО «Олигографический комплекс «Октябрь-М». Тираж: 20 000 экз.

A wonderful lady in all respects

The legendary opera production, the literary source of which shocked the public in the 19th century, is back on the Bolshoi stage

In 1848, Alexandre Dumas, fils, published *The Lady of the Camellias* (French: *La Dame aux camélias*), a story of a tragic love affair between a courtesan and a young bourgeois, which caused a great stir.

Soon after that, he adapted the novel into a play, which was accepted for staging by the Théâtre du Vaudeville. However, the play was banned from the stage for immorality and Dumas had to solicit the support of a number of writers and politicians and struggle to see his work staged. *The Lady of the Camellias* was an immense success on both sides of the Atlantic and the part

PHOTO BY DAMIR KUSAPOV

of Marguerite became one of the most coveted among prima donnas. The role was played at various times by such legendary actresses as Eleonora Duse, Gabrielle Réjane, and Sarah Bernhardt. Verdi attended the Parisian premiere of *The Lady of the Camellias* and soon he set about working on his own version of the story. The censorship challenges Dumas had to face did not discourage Verdi. He named his opera *La Traviata*, which literally means "the

"fallen woman", thus stressing the main character's social status.

Verdi's Violetta is more sensual, hearty and probably more true to life than the sophisticated angelic original Marguerite. With the help of music Verdi created a vivid illustration of the demimonde avoiding inappropriate particulars. Apparently, this "immorality" was the main reason why *La Traviata* became a total failure at its premiere in 1853. However, after

several years, the opera gained recognition and is still one of the most popular and performed operas; second only to Mozart's *Magic Flute* according to Operabase website.

La Traviata premiered at the Bolshoi in the Italian language very soon after its first performance, in 1858. Moscow opera lovers got a chance to enjoy the opera in Russian in 1872. The opera was staged numerous times but since 2000, *La Traviata* hasn't been performed at the Bolshoi.

The production team of the conductor Laurent Campellone, the stage director Francesca Zambello, and the set designer Peter John Davison has been called to remedy the situation. Violetta, a courtesan in love, will be played by Albina Shagimuratova (known as Lyudmila in *Ruslan and Lyudmila*) and Venera Gimadieva and Oksana Shilova from Saint Petersburg, a graduate of the Bolshoi's Young Artists Program. Her high-society lover, Alfredo, will be performed by Alexei Dolgov and Evgeny Nagovitsyn, another member of the Young Artists Program.

BALLET

Artistic Legacy of Mr. B

The Ballet of George Balanchine® is presented by arrangement with the George Balanchine Trust® and has been produced in accordance with the Balanchine Style® and Balanchine Technique® standards established and provided by the Trust. What is implied by this phrase, says Ellen Sorrin, director of the George Balanchine Trust and managing director of the New York Choreographic Institute

- **Ellen, in what ways the achievements of the Foundation are expressed?**

- For the moment, all of Balanchine's works are a registered mark as opposed for example to ballets by Jerome Robbins. And when you see the Balanchine's ballet you know for sure: it is exactly his ballet with its distinctive features.

- **What principles are taken into account when issuing licenses for staging Balanchine ballets?**

- We pay attention to where else this ballet is staging in the moment. Today a lot of ballet companies are on tour and it is important they not to act at the same time at the same place with

similar performances. For example, we check Bolshoi Theatre not to carry "Jewels" in London at the same time when the local companies has valid license for this ballet.

- **How the group of tutors that work with the Foundation is forming?**

- There are people who are just meant to teach. All the tutors of the Foundation are experienced in working with Balanchine's ballets. Often they are former artists of corps de ballet because they have a great experience - they know not only their roles but they are able to see the work of many prima ballerinas and the leading dancers.

- **Is it possible for a theater getting your license to refuse from the Foundation tutors?**

- No, it is our demand. For European companies we issue a license usually for three years but sometimes even for five. At the end of the license validity it can be renewed but with the condition of using our tutor.

- **How do you see the further development of the George Balanchine's artistic legacy which you are practically managing?**

- I can spend the rest of my days by giving licenses around the world and everything will be fine. But I think there is another important thing that concerns

PHOTO BY PAUL KITAIKIN

to me as a director of the Foundation. What is meant here is the possibility to reconsider the Balanchine's art. In fact he also reworked his choreography many times. He changed costumes and setting of his performances. By using modern technical capabilities the Foundation helps young choreographers to use some elements of Balanchine's choreography in their own interpretations. I'd like to see these ideas implemented but many people adhere to the conservative point of view, they like it the way it was when they danced it. But the young artists think different and I hope that they will come to the new way of performing Balanchine's choreography.

BACKSTAGE

Where playbills are made

Few people know that there is a printing office in the Bolshoi, but everyone who attends theater performances is familiar with its products, programs and playbills

The Bolshoi Theater established its printing office only in 1936. It continued working even during the Second World War providing plays that were staged at the theater's Moscow affiliate with its products.

Since its establishment, the printing office was a part of the arts and manufacturing workshops, but today it's included in the marketing and advertising service and directly connected with the public relations

department. The PR department provides the printing office with information on repertoire and cast, which is included in playbills and programs. About 30,000 playbills were issued by the printing office last season for the Bolshoi's Main and New Stages. About 1,500 programs featuring cast members are printed daily and 3,000 programs when the theater offers both morning and evening performances.

Until recently, there were over 30 employees in the printing office involved in playbill and program production not only for the Bolshoi but for other Moscow theaters as well. Today, the printing office is focused on products for the Bolshoi only and there are 10 employees performing multiple jobs. Yuri Tikhonov has been the head of the printing office since 2003 and he has got to know all the workers well and has come to appreciate them. "All of them are worth their weight in gold," he points out.

The Bolshoi's printing office is one of few that issues programs on the day of a performance. Each program includes a text in English and if it is an anniversary or a birthday, a short performer's resume of the birthday person is enclosed.

CHRONOGRAPH

Sparing no emotional strength

An opera leading singer Tatiana Yerastova celebrates her anniversary

In her anniversary days the singer performed in four sequent shows of *The Queen of Spades* by Tchaikovsky as the Countess.

Tatiana Yerastova's career began in Leningrad (presently Saint Petersburg) in the Maly Opera and Ballet Theatre (presently Mikhaylovsky). She came to a stage being tall, noble, and beautiful. Her great vocal, sincerity and character opened a path to major mezzo soprano parts. She joined the Bolshoi Theatre when mezzo soprano divas Irina Arkhipova, Elena Obraztsova, Tamara Sinyavskaya brilliantly performed there; nevertheless, Yerastova took a decent place in a theatre's company.

The singer has about 50 parts in her repertoire. She had success in her parts of Carmen, Naina (*Ruslan and Lyudmila*), Azucena (*Il Trovatore*), Marina Mnishok (*Boris Godunov*), Ulrica (*Un Ballo in Maschera*). Tatiana's most loved parts were those of Russian composers depicting suffering women that had broken destinies and were unhappy in love. As the years went by, with her experience and skills gained, the singer switched to so called second position parts giving way to younger singers.

It's been almost 10 years when Yerastova first performed as the Countess in *The Queen of Spades*. During those years an image of a keeper of three cards' secret gained new features, such as an underloved lady, a malicious old woman focused on her once successful past; all those features were brought together on stage in Tatiana's anniversary performances.

RECONSTRUCTION

We only dream of peace. Part 2

Vyacheslav Efimov,
Deputy Director of the
Bolshoi Theatre, on
new reconstruction
stages

It's been a year since a landmark took place, which was a return of the Bolshoi Theatre's Main Stage to work. Nevertheless, it doesn't mean that reconstruction has been completed.

Early in July a permit to put a manufacturing building of an industrial warehouse at Plekhanov Street into operation was obtained. After this construction is completed, a development of new production spaces begins.

In a short period the theatre has to fulfill several tasks. First, it has to develop and implement a cutting edge system of labor management and compensation with a theatrical production taken into account. Second, personnel should be selected and trained. Third, technological production lines should

be additionally furnished with equipment and tools.

Putting a manufacturing building into operation allows preparation of old art workshops for reconstruction purposes. Reconstruction of old art workshops is considered as part of a third reconstruction stage of the Bolshoi Theatre buildings. By the moment a third stage structure is determined. Along with reconstruction of art workshops in Petrovskiy pereulok, it consists of relocation of the Bolshoi Theatre health center to a new building, museumification of Bovet

colonnade, measures to unite theatre buildings into a single complex on Teatralnaya Square, and re-equipment of technological systems of historic building of the theatre. Technical requirements are prepared and tenders to select design companies are announced.

With a favorable turn of events in the next year the theatre is to be prepared for dynamic actions on each component of a third stage program. The greatest and most complicated task is to vacate set of art workshops for reconstruction purposes.

РЕПЕРТУАР, 237 СЕЗОН

Условные обозначения
НС Основная сцена
НС Новая сцена
БЗ Бетховенский зал

2012, ОКТЯБРЬ

- 4, четверг
НС 19.00 Одноактные балеты «Аполлон Мусагет», Премьера
«Классическая симфония», «Dream of Dream»
«Классическая симфония» с участием Екатерины Крысановой и Вячеслава Лопатина.
- 5, пятница
НС 19.00 Одноактные балеты «Аполлон Мусагет», Премьера
«Классическая симфония», «Dream of Dream»
«Классическая симфония» с участием Кристины Кретовой и Семена Чудина.
- 6, суббота
НС 19.00 Одноактные балеты «Аполлон Мусагет», Премьера
«Классическая симфония», «Dream of Dream»
- 7, воскресенье
ОС 19.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера
- НС 18.00 Одноактные балеты «Аполлон Мусагет», Премьера
«Классическая симфония», «Dream of Dream»
- 9, вторник
ОС 19.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера
- НС 19.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера
- 11, четверг
ОС 19.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера
- 12, пятница
ОС 19.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера
- 13, суббота
ОС 19.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера
- НС 12.00, 19.00 Балет в двух действиях «Светлый ручей»
- 14, воскресенье
ОС 18.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера
- НС 18.00 Балет в двух действиях «Светлый ручей»
- 16, вторник
ОС 19.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера
- НС 18.00 Балет в двух действиях «Светлый ручей»
- 17, среда
ОС 19.00 Опера в двух действиях «Травиата»
 Премьера

ОПЕРА

ДЖУЗEPPE ВЕРДИ

«Травиата»

Опера в двух действиях

Директор-постановщик

Лоран Кампеллоне

Режиссер-постановщик

Франческа Замбелло

Художник-постановщик

Питер Джон Дэвисон

Художник по костюмам

Тания МакКаллин

Художник по свету

Марк МакКаллоф

Главный хормейстер

Валерий Борисов

Ассистент режиссера-

постановщика

Юлия Певзнер

В репертуаре:

7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

октября

БАЛЕТ

«Иван Грозный»

Балет в двух действиях

на музыку

Сергей Прокофьев

Либретто Юрия Григоровича

Премьера состоялась в 1975 году

Хореограф-постановщик

Юрий Григорович

Сценография и костюмы

Симон Вирсаладзе

Директор-постановщик

Василий Синайский

Художник по свету

Михаил Соколов

Художники по возобновлению

декораций

Наталья Павлова,

Михаил Сапожников

Художник по возобновлению

костюмов

Елена Меркурова

В репертуаре:

8, 10, 11, 13, 14 ноября

ВЫСТАВКИ

6 сентября – 14 ноября

Хоровой зал

История «Дон Жуана» на сцене театра Ла Скала

12 сентября – 12 ноября

Белое фойе

Балет и опера в фарфоре
 Фолькштедтской мануфактуры

2012, НОЯБРЬ

1, четверг

НС 19.00 Опера в двух действиях

«Иоланта»

2, пятница

НС 19.00 Балет в двух действиях

«Щедкая предсторожность»

3, суббота

НС 19.00 Опера в четырех действиях

«Царская невеста»

Спектакль идет под управлением Александра Соловьева. В заглавной партии – Лолита Семенина.

4, воскресенье

НС 18.00 Опера в четырех действиях

«Царская невеста»

За дирижерским пультом – Василий Синайский. В главных партиях: Анна Агапова (Марфа), Евгений Нагиев (Лянко), Оксана Волкова (Любаша), Андрей Бешиний (Гризкин), Александр Науменко (Собачки).

5, понедельник

НС 19.00

Церемония награждения победителей общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Молодые дарования России»

6, вторник

НС 19.00 Опера в трех действиях

«Тоска»

7, среда

НС 19.00 Опера в трех действиях

«Тоска»

8, четверг

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Иван Грозный»

Премьера

10, суббота

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Иван Грозный»

Премьера

НС 19.00 Опера в четырех действиях

«Любовь к трем апельсинам»

11, воскресенье

ОС 18.00 Балет в двух действиях

«Иван Грозный»

Премьера

НС 18.00 Опера в четырех действиях

«Любовь к трем апельсинам»

13, вторник

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Иван Грозный»

Премьера

НС 19.00 Опера в четырех действиях

«Любовь к трем апельсинам»

14, среда

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Иван Грозный»

Премьера

НС 19.00 Опера в четырех действиях

«Любовь к трем апельсинам»

16, четверг

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Борис Годунов»

Директирует Василий Синайский.

30, пятница

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Борис Годунов»

Директор – Павел Сорокин.