

236 СЕЗОН

ОПЕРА

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

ТУРАНДОТ

ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

ИОЛАНТА

БОРИС ГОДУНОВ

БАЛЕТ

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

ЖИЗЕЛЬ

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

АНЮТА

ЩЕЛКУНЧИК

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

№1

(2708)

2012

ИЗДАЕТСЯ С 1933 г.

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ТЕАТРОМ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР ПРАЗДНУЕТ
ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА

СТР. 8-9

Юрию
Григоровичу - 85!

ОПЕРА

КОНЦЕРТЫ

РЕСТАВРАЦИЯ

INTERNATIONAL

«Турандот»
и «Огненный
ангел»
возвращаются
на Основную
сцену

Январские
выступления
артистов
Молодежной
программы

Загадки
квадриги
Аполлона

Yuri Grigorovich
celebrates 85
(English Summary)

4

6

10

14

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2012 год коллектив Большого театра встречает на своей родной, исторической сцене – впервые за последние шесть лет. Возвращения все ждали с большим нетерпением. Под знаком этого события и пройдет год. Он будет отмечен работой параллельно на трех сценах: Основной, Новой и в Бетховенском концертно-репетиционном зале. Оркестр продолжит выступления и в Концертном зале имени Чайковского в рамках своего традиционного филармонического абонемента. Предстоит ответственные турне нашей балетной труппы и оркестра по Японии, Соединенным Штатам и Канаде. Мы примем у себя оперу миланского театра Ла Скала – нашего многолетнего партнера. Но все же главным для нас в этом году будет освоение Основной сцены. Она вернулась в строй с совершенно новыми возможностями. И театру, и зрителю только предстоит узнать и оценить их в полной мере.

В последние годы в распоряжении Большого театра была только Новая сцена, а потому часть любимых публикой репертуарных спектаклей шла именно на ней. Однако еще до окончания этого сезона многие из них переедут на историческую сцену, для которой они и были созданы. Это оперы «Турандот», «Огненный ангел», балеты «Корсар», «Лебединое озеро», «Жизель», «Дочь фараона».

На Основной сцене будут выпущены премьеры оперных спектаклей «Кавалер розы», «Чародейка», «Травиата», «Князь Игорь», балетных постановок «Драгоценности» и «Иван Грозный». Осуществить их приглашены выдающиеся деятели русского и зарубежного театра. Мы надеемся, что эти премьеры продолжат развитие того грандиозного праздничного стиля, который ассоциируется во всем мире с Большим театром.

**Анатолий Иксанов,
генеральный директор
Государственного академического
Большого театра России**

НОВОСТИ

236 СЕЗОН

№1 (2708), январь 2012

ПРОЕКТ

ИНТЕРНЕТ

РЕКИ И ОБЛАКА «ЧАРОДЕЙКИ»

Принят макет декораций оперы Чайковского «Чародейка», июньскую премьеру которой готовят дирижер Александр Лазарев, режиссер Александр Титель и художник Валерий Левенталь.

На счету Левентала, который с 1988 по 1995 год был главным художником театра, десятки оформленных спектаклей. Сценическая судьба оперы была не особенно удачной, и сейчас Левенталь ставит задачу «сделать «Чародейку» близкой для наших зрителей». Художественный «рецепт» таков: «Драму погрузить в природу. Природа аккомпанирует действию». На сцене потечет река с «настоящей» рыбью на воде, над землей поплынут облака (их обещал обеспечить художник по свету Дамир Исмагилов).

ТРАНСЛЯЦИИ

ПОКАЗЫВАЕТ YouTube

Для максимально полного освещения текущих событий Большой театр в дополнение к официальному сайту открыл в Интернете собственный канал на YouTube.

Торжественное открытие Основной сцены Большого стало одновременно и премьерой YouTube-канала – гала-концерт транслировался в прямом эфире, где его посмотрели более 110 тысяч человек. На сегодняшний день у канала более 2000 подписчиков. На «домашней» странице Большого www.youtube.com/bolshoi можно увидеть и архивные записи, и анонсы ближайших премьер. Возможно, в скором времени театр повторит опыт полнометражных трансляций и покажет поклонникам во всем мире лучшее из своего репертуара.

ДОСТИЖЕНИЯ

**КРИСТИНА
КРЕТОВА**

свой десятый сезон на профессиональной сцене начала в статусе первой солистки балетной труппы Большого театра. Танцовщица окончила Московскую академию хореографии в 2002 году, работала в «Кремлевском балете» и Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее репетитором стала Нина Семизорова.

**ОЛЕГ
ЦЫБУЛЬКО**

стал лауреатом III премии Международного конкурса вокалистов имени Глинки. Конкурс прошел в Москве под председательством Владислава Пьявко, в нем участвовало более ста исполнителей. Бас из Молдовы принял в Молодежную оперную программу в этом году и уже дебютировал в партии Зарастро в «Волшебной флейте».

**АЛЕКСЕЙ
МЕЛЕНТЬЕВ**

назван «Рыцарем балета» – в этой номинации он стал лауреатом приза «Душа танца» журнала «Балет». Мелентьев работает в Большом концерт-майстером балета и регулярно участвует в спектаклях, исполняя соло на фортепиано. Например, в «Рубинах», где использовано Капричио Стравинского.

**ЕКАТЕРИНА
ЩЕРБАЧЕНКО**

спела под управлением известного дирижера Зубина Меты. Он стал дирижером-постановщиком «Турандот» в Баварской государственной опере, в которой певица выступила в партии Лю. Режиссер и сценограф постановки – Карлос Падрисса, руководитель La Fuga dels Baus. Партия Лю входит в репертуар Щербаченко и в Большом, в ней она дебютировала в этом году и в Ла Скала.

КОНКУРС

В ОРКЕСТРЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ЛИЦА

В оркестре прошли традиционные внутренний и внешний конкурсы. В них участвовали более 200 музыкантов.

Конкурс проводился в два тура: первый включал исполнение сольной программы, второй – читку с листа одного из фрагментов оперного и балетного репертуаров театра. На внешнем конкурсе успешно выступил 21 струнник. По итогам прослушиваний успешно прошли конкурс семь духовых. Еще пять музыкантов в ближайшее время будут проходить прослушивание по специальности в спектаклях.

Работа конкурсной комиссии проходила под председательством главного дирижера – музыкального руководителя театра Василия Синайского.

ГАСТРОЛИ

БОЛЬШОЙ ЕДЕТ В ЯПОНИЮ В 19-Й РАЗ

Балетная труппа и оркестр с 27 января по 12 февраля выступят в Японии. Вероятно, в этой стране живут самые неутомимые поклонники Большого балета – труппа выступает там с 1957 года, в 19-й раз, ее гастроли (об этом свидетельствуют сами японцы) стали одним из главных стимулов развития классического искусства в этой стране.

На этот раз тур Большого театра пройдет по семи городам Японии, среди которых Токио, Нагоя, Хамамацу. Гастроли совпали с 85-летием Юрия Григоровича и станут продолжением юбилейных торжеств. Репертуар

ВИДЕО

«ЩЕЛКУНЧИК» ВЫШЕЛ НА DVD

Давний партнер Большого французская компания Bel Air Media в декабре выпустила DVD с главным рождественско-новогодним балетом – «Щелкунчиком».

Постановка Юрия Григоровича идет в театре с 1966 года и остается одной из любимейших как у взрослых, так и у детей. Главные партии в спектакле, запись которого была осуществлена в прошлом сезоне, исполнили Нина Капцова (Мари), Артем Овчаренко (Щелкунчик-принц) и Денис Савин (Дроссельмейер). Дирижер – Павел Клиничев.

Bel Air Media не первый раз увековечивает балеты Большого театра в записи. Ранее в аналогичном формате были изданы «Пламя Парика», «Дочь фараона», «Болт» и «Пиковая дама».

АФИША

ПРЕМЬЕРЫ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ – 2012

20 января

ос Джакомо Пуччини
«Турандот»
Капитальное возобновление
Режиссер – Франческа Замбелло

2 февраля

ос Сергей Прокофьев
«Огненный ангел»
Капитальное возобновление
Режиссер – Франческа Замбелло

7 марта

ос Цезарь Пуни
«Корсар»
Хореографы – Алексей Ратманский, Юрий Бурлака

16 марта

ос Петр Чайковский
«Лебединое озеро»
Капитальное возобновление
Хореограф – Юрий Григорович

3 апреля

os Рихард Штраус
«Кавалер розы»
Премьера
Дирижер – Василий Синайский
Режиссер – Стивен Лоулесс

5 мая

os Петр Чайковский, Игорь Стравинский, Габриэль Форе
«Драгоценности»
Премьера
Хореограф – Джордж Баланчин

17 мая

os Адолф Адан
«Жизель»
Капитальное возобновление
Хореограф – Юрий Григорович

26 июня

os Петр Чайковский
«Чародейка»
Премьера
Дирижер – Александр Лазарев
Режиссер – Александр Титель

29 июня

WWW.B@LLET.RU
Премьера

6 июля

os Цезарь Пуни
«Дочь фараона»
Капитальное возобновление
Хореограф – Пьер Лакотт

октябрь

os Джузеппе Верди
«Травиата»
Премьера
Режиссер – Франческа Замбелло

Ноябрь

os Сергей Прокофьев
«Иван Грозный»
Премьера
Хореограф – Юрий Григорович

Декабрь

os Морис Равель, Карэн Хачатурян
«Дитя и волшебство», «Чиполлино»
Премьера
Хореографы – Энтони Макдоналд, Генрих Майоров

os Александр Бородин
«Князь Игорь»
Премьера
Дирижер – Василий Синайский
Режиссер – Юрий Любимов

Тексты: Татьяна Белова, Сусанна Бенцианова, Анна Галайда, Мария Кретинина, Наталья Шадрина

Фото: Ксавье Зимбардо, Дамир Юсупов, РИА Новости, ИТАР-ТАСС

Текст: Мария Кретинина

ФАКТ

ТОСКАНИНИ НЕ ИСПУГАЛСЯ МУССОЛИНИ

Первым маэстро, которому выпала честь дирижировать «Турандот», был Артуро Тосканини – не только великий дирижер, но и популярнейшая медийная фигура того времени.

Премьера оперы в Ла Скала состоялась 25 апреля 1926 года – уже после смерти Пуччини. Участие Тосканини в премьере было под большим вопросом, потому что дирижер, который придерживался антифашистских взглядов, отказался исполнять перед спектаклем гимн «Джовинеца». Но суть, это была прямая конfrontация с диктатором Бенито Муссолини. Однако политический скандал закончился в пользу дирижера, и премьера последней оперы Пуччини прошла без неприемлемого гимна.

ИСТОРИЯ

СТРЕМИТЕСЬ К ВЕЛИКОМУ!

Пуччини сам руководил созданием либретто «Турандот». «Вы, два венецианца, – писал он либреттистам Джузеппе Адами и Ренато Симони, – должны придать интересную, разнообразную и современную форму вашему предложению Гоцци... Ваше воображение, воспламененное буйной фантазией старинного автора, не может не привести к чему-то великому, привлекающему!» В дальнейшем композитор критиковал либреттистов за обилие этнографических деталей («Это не действие, а лекция!») и за многословие. Предсмертная ария Лю казалась ему недостаточно проникновенной, и в конце концов он сам сочинил знаменитые строки: «Tu, che di gel sei cinta...» («Ты, скованная льдом...»)

На Основную сцену возвращаются два оперных шедевра первой половины XX века – «Турандот» Пуччини и «Огненный ангел» Прокофьева

Франческа Замбелло

Обе оперы поставлены женщиной. Франческа Замбелло – одна из самых титулованных оперных режиссеров в мире, работала в Metropolitan Opera, Опера National de Paris, Covent Garden. В Москву она впервые приехала в 1976 году, чтобы изучать русскую культуру и язык. Это помогло ей впоследствии завоевать репутацию специалиста по русскому репертуару: она работала с шедеврами таких мастеров, как Чайковский, Мусоргский, Шостакович.

И «Турандот», и «Огненный ангел» – оперы о женщинах и их роковом влиянии на окружающий мир. Заглавная героиня «Турандот» – красавица с ледяным сердцем. Рената из «Огненного ангела», наоборот, любит слишком сильно. Но эти две противоположности смыкаются в одном: они обе – источники муки для окружающих и щедро сеют вокруг себя смерть.

«ТУРАНДОТ»: СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД

В России хорошо знают и любят сказку о Турандот Карло Гоцци, особенно в постановке Евгения Вахтангова. Режиссер Франческа Замбелло, которая дебютировала в Большом театре в 2002 году сама признавала этот факт: «Я ставлю эту оперу в стране, которая понимает пьесу Гоцци лучше, чем оперу Пуччини. Россия – единственная страна, где постоянно игралась драматическая «Турандот». И люди здесь всегда чувствовали себя как-то связанными с вахтанговской постановкой».

Вместе с дирижером Александром Ведерниковым и художником Георгием Цыпиним Замбелло смогла предложить публике старую

ФОТО: ДАНИЛ СКОРОДА

сказку на новый лад. В пышных и эффектных «китайских» декорациях – с танцами, торжественными шествиями, фокусами – разыгрывается драма, в которой социально-политическое связано с личным, тоталитаризм со всей его абсурдной жестокостью – с душевным изъяном героини.

Оперная «Турандот» – более серьезная и «взрослая», чем драматическая, но и ее сюжет довольно странен и местами нелогичен. Страдания героев было бы трудно воспринимать всерьез, если бы не музыка Пуччини, которая и трагична, и страшна, и трогательна. И тем самым компенсирует недостатки драматургии.

РЕКВИЕМ

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Джакомо Пуччини

ФИНАЛ ДОПИСАЛ УЧЕНИК

«Турандот» – последняя опера Джакомо Пуччини, он писал ее, будучи уже смертельно больным, и так и не довел до конца. Финал дописал его ученик Франко Альфано (впоследствии свои варианты окончания предлагали и другие композиторы). На премьере дирижер Артуро Тосканини, бывший близким другом Пуччини, в один момент прервал спектакль и объявил, что «опера заканчивается здесь, потому что в этот момент Мазстро не стало».

ИСТОКИ

«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»: ВЕЛИЧИЕ ОДЕРЖИМОСТИ

В 2004 году режиссер Франческа Замбелло поставила в Большом театре прокофьевского «Огненного ангела». Так же, как и «Турандот», она делала эту постановку вместе с дирижером Александром Ведерниковым и художником Георгием Цыпиним.

Эта работа оказалась полной противоположностью торжественной и роскошной «Турандот»: Замбелло отказалась от всяких стилизаций и исторической достоверности, тут господствуют натурализм, темные тона, облезлые стены. Действие из средневековой Германии, пусть мрачной, но романтической, перенесено в замкнутое урбанистическое пространство с лестницами, мостиками, трубами. Ближе всего этот антураж к Советскому Союзу 1920–1930-х годов,

Фото: ДМИТРИЙ БОЛДЫКОВ

и инквизиторы здесь носят чешистские кожаные регланы и фуражки. Такая антиромантическая и антиэстетическая трактовка, однако, не противоречит замыслу Прокофьева, который, взяв в качестве литературной основы декадентский роман Брюсова, создал лишенную всяких красавостей оперу.

Для режиссера постановка представляет немалые трудности: основное

действие происходит в пересказе, в длинных монологах. «Обязательный» герой-любовник в воплощении прекрасного тенора отсутствует. Героиня со своей одержимостью, терзаниями, жестокостью и жертвенностью лишена особенной привлекательности – Прокофьев отнюдь не склонен к любованию бесовщиной. «В «Огненном ангеле» божественного мало, но оргиастического тьма», – писал композитор. Однако Франческа Замбелло, которая признается в своей «очарованности» музыкой Прокофьева, сумела придать этой неприглядной реальности настоящее величие – тот самый «большой стиль», характерный для исторической сцены Большого театра.

ДЕМОНИЗМ ВРЕМЕН НЕ ВЫБИРАЕТ

Роман Валерия Брюсова «Огненный ангел», вдохновивший Прокофьева на создание оперы, имеет

Фото: РИА НОВОСТИ

множество исторических первооснов: в XVI–XVII веках, когда Европа переживала бум «охоты на ведьм», случаи одержимости (с любовно-эротическим оттенком) и массовое пособительство в женских монастырях были чрезвычайно распространены. Однако «Огненный ангел» – роман отчасти автобиографический. Прототип Ренаты – писательница Нина Петровская, возлюбленная Брюсова, которого можно узнать в образе Рупрехта. Граф Генрих – это Андрей Белый, которого также связывали с Петровской недолгие и трагические любовные отношения. Оказалось, что Серебряный век с его мистицизмом, верой в «демоническое», интересом к темным сторонам человеческой натуры легко превращается в век XVI – достаточно сменить костюмы и место действия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото: ДМИТРИЙ БОЛДЫКОВ

ТРИУМФ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА

Впервые в партии Ренаты в «Огненном ангеле» выступит Елена Зеленская: «Когда в 2004 году готовилась премьера этого спектакля, меня приглашали участвовать, но я не смогла. Сейчас уже инициатива была скорее с моей стороны: я почувствовала, что дозрела до Ренаты. Но когда начала готовить партию, чуть было не пожалела об этом, спрашивала себя: «Боже мой, что я наделала?» Мне казалось, что это вообще невозможно выучить. Но прошло время, и я наслаждаюсь каждой фразой. Я в каждой своей героине стараюсь ориентироваться на женское начало, а в Ренате оно превалирует. Это всепоглощающая страсть, демоническое начало, сексуальность». Кроме того, Зеленская готовится стать первой Турандот в перенесенном на историческую сцену спектакле.

Фото: ДМИТРИЙ ЮСУПОВ

БУДУЩЕЕ УЖЕ РЯДОМ

Текст: Анна Галайда

Молодежная оперная программа шлифует таланты для труппы Большого

СПРАВКА «БТ»

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ – УЖЕ СОЛИСТЫ

Молодежная оперная программа была образована в 2009 году. Ее художественным руководителем стал Дмитрий Вдовин, исполнительным директором – Михаил Фихтенгольц. Создатели программы опирались на аналогичный опыт Houston Grand Opera, а артистический директор НГО Дайана Зола – главный консультант проекта. Курс обучения рассчитан на два года. Выпускники первого набора Венера Гимадиева и Ульяна Алексюк стали солистками оперы, Оксана Волкова, Алина Яровая, Александра Кадурина, Константин Шушаков и другие – приглашенными солистами Большого театра. Во время занятий в Молодежной программе все они были активно заняты в оперных спектаклях и концертах театра, участвовали в прослушиваниях, по итогам которых получили приглашения на европейские сцены, стали лауреатами престижных вокальных конкурсов. Сейчас по программе занимаются 12 вокалистов и 2 концертмейстера.

Как звучит будущее оперной труппы театра, можно услышать на двух январских концертах артистов Молодежной оперной программы. В репертуаре – фрагменты из опер и классических оперетт. Их исполняют как певцы, уже зарекомендовавшие себя в спектаклях театра, так и дебютанты. В концерте участвует оркестр Большого, за дирижерским пультом – Александр Соловьев. О Молодежной оперной программе рассказывает главный дирижер-музыкальный руководитель Большого театра Василий Синайский.

– Молодежные оперные программы уже давно существуют в лучших театрах мира. Большой ежегодно отбирает несколько молодых способных певцов, и даже если не все оправдывают ожидания, труппа все равно получает одного-двух новых хороших солистов. Кроме того, в любом оперном спектакле много маленьких партий, в них можно испытывать молодежь, чтобы она могла проявить себя. Я вижу этих ребят на каждом нашем спектакле – это позволяет им прочувствовать традиции театра, пропитаться атмосферой Большого.

Курс обучения артистов нашей Молодежной программы тщательно продуман. У них есть прекрасные педагоги, в первую очередь, художественный руководитель Дмитрий Вдовин, который много работает с молодыми певцами.

Василий Синайский

Елена Образцова регулярно проводит мастер-классы для молодых талантов

Фото: ДМИТРИЙ ЮСУПОВ

В молодости надо экспериментировать, чтобы понять, что тебе ближе

право Александра Кадурина. Очень хорошо проявляет себя сопрано Ульяна Алексюк. Помоему, большое

будущее ждет баритона Константина Шушакова. Солисткой театра сразу после завершения обучения стала Венера Гимадиева, и не просто солисткой – она с триумфом вошла в труппу. Все они – наше будущее, я на них очень рассчитываю.

В этой же Молодежной программе занимаются концертмейстеры, которые всегда являются дефицитным, штучным товаром для любого театра. Хороший концертмейстер, умеющий работать с певцами, так называемый коуч, – в наши дни величайшая ценность.

Январские концерты Молодежной оперной программы будут очень разнообразными. В них прозвучат арии из опер Моцарта и Россини, русских опер Римского-Корсакова и Бородина, немецкое и французское оперное наследие, фрагменты классических оперетт. Я считаю, что такое разнообразие – это хорошо, потому что в молодости надо экспериментировать, пробовать все, чтобы понять, что тебе ближе – и научиться быть гибким. Это чрезвычайно важно для оперных артистов, которых мы ждем из нашей Молодежной программы.

Дмитрий Вдовин

Светлана Касьян и Евгений Нестеренко

Фото: ДМИТРИЙ ЮСУПОВ

Фото: ДМИТРИЙ ЮСУПОВ

Василий Синайский

Последние годы имя Марины Поплавской регулярно появляется на афишах нью-йоркской Metropolitan Opera, Лондонской Королевской оперы Covent Garden, Берлинской государственной оперы, барселонского Teatro Liceo, Зальцбургского фестиваля, но, к сожалению, не московских театров. Хотя в начале 2000-х годов Поплавская пела и в Большом (партии Энн в «Похождениях повесы» Стравинского и Марии в «Мазепе» Чайковского), и в Музикальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Нынешнее возвращение Поплавской на российскую сцену в рамках филармонического абонемента оркестра Большого театра в Концертном зале имени Чайковского – заметное событие.

НЕ ВЕРДИ ЕДИНЫМ

Прорыв в карьере певицы произошел в 2006 году, когда она исполнила роль Рахили в опере Галеви «Жидовка» на сцене Covent Garden. После этого на молодую исполнительницу, в равной степени обладающую вокальным мастерством и яркой актерской индивидуальностью, сразу обратили внимание практически все крупнейшие театры по обе стороны Атлантики.

Сейчас, когда в мире ощущается острые нехватка вердиевских голосов, Поплавская оказалась в центре внимания публики и профессионалов от оперы. Ведущие дирижеры ценят ее музыкальность и богатство тембра, режиссеры – сценическую раскованность и благородство внешнего облика, публика – вероятно, все вышеперечисленное сразу.

Впрочем, вердиевскими партиями репертуар певицы не ограничивается, и даже внутри творческого наследия одного композитора она идет на риск: исполняет и более крепкие партии в «Отелло» или «Симоне Бонканегра», и Виолетту в «Травиате», которая традиционно считается территорией для более легких голосов. Совсем недавно Поплавская с успехом появилась в еще одной лирико-колоратурной партии – Марфы в «Царской невесте» в Covent Garden – и снискала восторги привередливой лондонской критики.

АБОНЕНМЕНТ

ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ ОРКЕСТРА

Оркестр Большого традиционно можно услышать не только в театре – у него есть свой филармонический абонемент в Концертном зале имени Чайковского.

В этом году абонемент стартовал 19 сентября под управлением Василия Синайского. Концерт

Марины Поплавской 31 января станет вторым в этом цикле.

В начале апреля состоится концерт под управлением швейцарца Кристофа-Маттиаса Мюллера, которого постоянные зрители Большого помнят как дирижера-постановщика «Летучей мыши».

Он будет дирижировать программой из произведений Бетховена, Моцарта и Четвертой симфонией для сопрано и оркестра Малера, в которой солируют выпускница Молодежной оперной программы театра Алина Яровая и пианист Алексей Володин. Абонемент завершится

МАРФА ИЗ COVENT GARDEN

Текст: Михаил Фиоктенгольц

Сольным концертом в Зале Чайковского Марина Поплавская возвращается к российской публике

Ведущие дирижеры ценят музыкальность Поплавской и богатство тембра

Мути, Джеймс Ливайн, Даниэль Баренбойм и Антонио Паппано. С участием последнего из них выпущена видеоверсия спектакля «Дон Карлос», Covent Garden (она завоевала престижный приз британского журнала «Gramophone»). Еще один яркий спектакль с участием Поплавской – запись «Отелло» с Зальцбургского фестиваля, где партнером русского сопрано является латышский тенор Александр Антоненко.

В Москве ее выступление состоится 31 января в сопровождении известного итальянского дирижера Марко Замбелли. В программе пред-

18 июня. Солисты оперы и артисты Молодежной программы исполнят фрагменты оперы Моцарта

«Так поступают все женщины». За дирижерским пультом вновь будет стоить Василий Синайский.

Текст: Мария Кретинина

ЮРИЮ ГРИГОРОВИЧУ - 85!

Публикацию подготовил
Александр Колесников

КАК РАБОТАЕТ ГРИГОРОВИЧ

Григорович не принадлежит к тем художникам, которые слепо полагаются на интуицию и думают, что спектакль создается импровизационно. План постановки всегда тщательно продуман хореографом, и к каждой репетиции он готовится заранее, четко определяя задачу, характер, стиль того эпизода, который он собирается ставить. В процессе самой репетиции, конечно, возможна и импровизация. Замысел корректирует индивидуальность исполнителя. А бывает, что вроде бы ясно выстроенный дома «кусок» выглядит уязвимо, требуя поиска нового решения. Но в любом случае Григорович всегда четко знает, чего он хочет. Это одна из наиболее ярких черт его как постановщика.

В этом году балетмейстер, чье имя безраздельно царило в Большом театре во второй половине XX века, отмечает 85-летие. В балетной афише месяца – преимущественно спектакли Григоровича: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». 6 января пройдет гала-концерт на исторической сцене в честь юбиляра. Этому же событию посвящены и ближайшие гастроли балета в Японии. В предновогодние дни на историческую сцену Большого театра возвратился «Щелкунчик» Чайковского в постановке Юрия Григоровича. О постановке 1966 года написано и сказано много. В архиве Григоровича обнаружилась рукопись, посвященная этому балету. Ее автор, видный балетный критик Александр Демидов (1944–1990), работал над монографией, посвященной именно «Щелкунчику», она предназначалась для одного иностранного издательства и не была опубликована. В ней мы находим интересные наблюдения современника над премьерой, а также записанные им тогда же размышления хореографа. Предлагаем фрагменты из двух глав: «Как работает Григорович» и «Рождение замысла».

Он обладает поразительным драматургическим мышлением. Он способен видеть еще не сочиненный спектакль во всех его мелочах и деталях. Он безошибочно чувствует театр в сложной взаимосвязи всех его компонентов. Именно благодаря этим достоинствам он не знает равных себе в постановке больших сюжетных балетов, нуждающихся в безупречной организации действия.

Помню, познакомившись с ним как раз после премьеры «Щелкунчика», я при первой нашей беседе, считая себя очень серьезным критиком (мне в ту пору было 22 года), принялся излагать ему всякие сложные теории насчет его постановки. Он слушал с безразличным вниманием. Позже я узнал, что его «безразличное внимание» очень коварно. Из любой беседы он умеет точно извлекать лишь то, что ему полезно, пропуская и не фиксируя ничего другого. Механизм его внутреннего отбора совершенен. Вы можете вести с ним долгие, умные беседы, из которых он безошибочно извлечет одно-два ценных, на его взгляд, наблюдения, которым вы сами, возможно, не придавали никакого особыго смысла. Так вот, беседуя с ним о

ВЕХИ

МАСТЕР И БОЛЬШОЙ ТЕАТР

1959 – «Каменный цветок», первая постановка в Большом
1961 – «Легенда о любви»
1964–1995 – главный балетмейстер и художественный руководитель балетной труппы

1966 – «Щелкунчик»
1968 – «Спартак»
1969 – «Лебединое озеро»
1973 – «Спящая красавица»
1975 – «Иван Грозный»
1976 – «Лягара»

«Легенда о любви»

«Лебединое озеро»

«Золотой век»

«Кизель»

«Баядерка»

1982 – «Золотой век»
1984 – «Раймонда»
1987 – «Жизель»
1991 – «Баядерка»
С 1992 года – президент программы «Benois de la Danse»

(под патронатом ЮНЕСКО), ежегодно присуждающей балетный приз; церемония награждения в большинстве случаев происходит на сцене Большого театра.

1994 – «Корсар»

1994 – «Дон Кихот»

2001 – «Лебединое озеро», новая редакция; возвращение в Большой театр после 6-летнего перерыва, благо-

даря которому были созданы новые редакции почти всех репертуарных балетов хореографа.

С 2008 года – балетмейстер Большого театра.

ФОТО МАРИЯ ГОСУДАРЕВА

ФОТО ДМИТРИЙ ОСУДОВ

«Щелкунчик», вернее, монологизируя на его тему, я тщетно ждал ответной реакции, хотя моей целью было «выведать» его понимание собственной постановки. «Выведал» же я в итоге следующее:

«Представьте, – сказал он, – двое детей, в огромной пустой комнате. И елка. Наверху звезды: красивая, манящая. Дети захотели добраться до этой звезды. Когда они достигли ее, то увидели над собой небо».

«И это все?» – спросил я.

«Ну, наверное, что-то еще...» – ответил он, давая понять, что сказанного, по его мнению, уже слишком много.

В своем нехитром рассуждении он, собственно, сформулировал драматургический ход спектакля: путешествие по елке. Сформулировал, как ни странно, и идею недостижимости идеала и относительности его по отношению к каким-то вечным проблемам.

Можно существовать в комнате, которая всегда казалась большой, но которая затем в волшебном сне вдруг станет такой огромной, что прежние ее масштабы будут выглядеть просто смехотворно. Можно выйти за пределы дома в зимнюю ночь, полагая себя властелином мира, но, увидев звезду, устремиться к ней, как к обретенному идеалу, не удовлетворяясь уже открывшимся тебе простором.

По «Щелкунчику» в архиве хореографа имеется огромное количество разных заметок. Часть из них посвящена истории постановок балета, среди которых больше всего Григоровича интересовала постановка Федора Лопухова. На отдельном листочке он выписал наиболее важные, с его точки зрения,

моменты этой редакции, особо отметив то, что Машу в спектакле Лопухова сразу исполняла балерина и что роли детей были поручены танцовщицам-травести. Другие заметки связаны со сказкой Гофмана, где внимание хореографа привлекли в первую очередь зрелищные, игровые детали, способные дать танцевальный, пластический образ. Например, хореограф отметил фразу Маши: «Ах, крестный Дроссельмейер, ты кривляешься как мой паяц». Понравилось ему и то, что «король и весь двор танцевали на одной ножке».

Отдельную группу заметок представляют листы, отражающие поиск действия

самого спектакля, его режиссуры и драматургии. Тут встречаются листы с общими соображениями и с конкретными, по каждому эпизоду, каждой картине. Эти листы-заметки представляют этап, непосредственно предшествующий сочинению балета.

РОЖДЕНИЕ ЗАМЫСЛА

«Конечно, я понимал, что моя задача очень трудная, – вспоминает сегодня Григорович. – Изучение истории постановок балета, к сожалению, убеждало в правильности известного диагноза: «Щелкунчик» на сцене не получался.

Он обладает поразительным драматургическим мышлением. Он способен видеть еще не сочиненный спектакль во всех его мелочах и деталях

Почему так происходило? По причине, как считали многие, роковых промахов сценария? Из-за слабо внешне мотивированной связи между первым действенным актом и отвлеченно-дивертисментным вторым?

От музыкальной нечуткости хореографов? Или недостаточного внимания к литературному первоисточнику произведения?

Вопросов возникало множество. И сначала казалось, что сценарий действительно нуждается в коренных переделках, что музыку тоже неплохо бы пересмотреть с точки зрения ее драматургии, которую, конечно же, заманчиво приблизить к Гофману.

Но все эти «заманчивые» возможности, в пользу которых, вроде бы, находились немало разумных доводов, опровергались по мере подготовительной работы не менее разумными контрдоводами, лишавшими, быть может, по-своему эффектные планы всякого ореола привлекательности. Прежде всего потому, что внимательное знакомство с партитурой не позволяло поставить знак равенства между «Щелкунчиком» Чайковского и «Щелкунчиком» Гофмана. В сущности, это были разные произведения, связанные друг с другом тонким внутренним родством, и все же – разные. Понимание этого и ставило меня перед выбором – из чего

исходить при постановке «Щелкунчика»: из музыки, сказки или моих собственных «вольных» идей, обособленных и от того, и от другого?

Выбор мне сделать было нетрудно: я мечтал о воплощении «Щелкунчика» именно Чайковского, я хотел выразить свое, личное понимание его гениальной музыки. Хотел найти ей пластический и театральный эквивалент, способный раскрыть не мои общие идеи, а мое субъективное восприятие, ее мир, мною пережитый и осмысленный через танец.

Говоря иначе, я решил всецело довериться композитору, его партитуре. И потому после премьеры я мог сказать, что я просто слушал музыку и шел за ней.

С этой позиции я рассматривал и сценарий, не доверяясь уже тому мнению, что он, безусловно, плох. Верное ощущение логики музыкального развития должно было дать мне ключ к сценарной драматургии балета. В противном случае мне следовало бы усомниться в музыке и отрицать очевидное – поразительную цельность ее замысла.

С этой позиции я рассматривал и связи партитуры со сказкой Гофмана, памятую, что дополнение балета ее сюжетными мотивами, имевшими место и у Лопухова, и у Вайнонена, практической пользы не имело и к более глубокому пониманию музыки, чем это было раньше, не привело.

Речь могла идти о поиске эмоциональных штрихов и нюансов, отдельных сцен, лишь близких по атмосфере к прозе Гофмана.

То есть в результате я понял, что обращение к «Щелкунчику» требует отказа от любой заданности. Идею спектакля я хотел извлечь из музыки, она должна была родить решение».

РЕСТАВРАЦИЯ

ЗАГАДКИ КВАДРИГИ

Сложно пройти мимо Большого и не остановиться хотя бы на минуту – настолько впечатляют портик с восемью колоннами и гордая квадрига бога искусств Аполлона. Больше 150 лет эта колесница украшает историческое здание театра. Она стала визитной карточкой не только Большого, но и российской столицы.

В 1856 году архитектор Императорских театров Альберт Кавос восстановил сгоревшее здание Большого театра. Новая квадрига Аполлона украсила портик театра – та самая, которая до сих пор «несется» над Театральной площадью. Тогда, в 1856 году, было решено выполнить композицию из листовой меди – чтобы на века.

В большинстве книг по истории здания Большого театра указывается, что квадрига выполнена из красной меди. «Над портиком – Аполлон в колеснице, запряженной четырьмя конями. Эта прекрасная группа выбита из штамповой меди на Санкт-Петербургском гальванопластическом заводе» («Русский художественный листок», №15 от 20 мая 1857 года). На самом деле, исследования, проведенные в начале 1990-х годов, выявили, что скульптурная группа исполнена в смешанной технике: гальванопластические детали спаяны с выколотными деталями оловянно-свинцовым припоем. Основная часть деталей выполнена методом выколотки меди, а в углублениях деталей сложных форм толщина оболочки часто не превышает 0,3 мм. Конструктивно скульптура состоит из несущего стального каркаса и медной обшивки, прикрепленной к каркасу.

ИСПЫТАНИЯ ВЕКА XX-го

Несмотря на то, что квадригу делали из прочных материалов, в XX веке она не раз могла быть утрачена.

Немногие знают, что колесница Аполлона украшена вот этой бараньей головой

В начале прошлого века скульптурная группа пострадала из-за осадки фундамента. На довоенных фотографиях отчетливо видно, что поверхность скульптурной группы повреждена.

В 1941 году при налете фашистской авиации квадрига Аполлона была существенно искорежена осколками бомб. От полного уничтожения скульптурную группу уберегло лишь то, что взрыв произошел в толще фасадной стены, – это во многом ослабило ударную

волну. Тем не менее, кони и колесница понесли серьезный урон, осколок от бомбы попал в голову Аполлона. Реставраторы сразу же приступили к восстановлению композиции. Кроме того, скульптурная группа была окрашена маскировочной краской на основе казеинового клея – чтобы не бликовала на солнце и не привлекала внимание вражеских пилотов. Вероятнее всего, тогда медная композиция и приобрела оливково-зеленый цвет патинированной бронзы.

В войну квадригу покрыли маскировочной краской, и медная композиция приобрела оливково-зеленый цвет

Прошли годы – и уже не война, но время предъявляет квадриге свой суровый счет. Стареет здание Большого, стареет и колесница Аполлона. В 1958 году известный мастер литейных дел Владимир Лукьянов начинает работу по реставрации квадриги. Работа имела чисто косметический характер и не касалась конструктивной части скульптурной группы – ее каркаса и металлических балок подиума.

Только в 1987 году комиссия из представителей научно-исследовательских институтов и проектных организаций констатировала, что металлические балки, на которых покоятся чугунные плиты основания скульптурной группы Аполлона, настолько разрушились, что требуется их безотлагательная замена.

За дело взялись реставраторы Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый из коней был опоясан специальной сбруей и укреплен на фасадной стене здания, а для защиты всей группы от атмосферных осадков соорудили специальный фонарь.

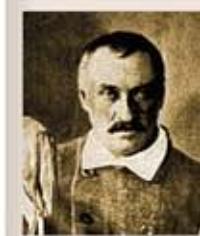
Однако результаты этой реставрации также быстро сошли на нет. Уже в 2007 году при натурном обследовании были выявлены деформации во многих местах по всей поверхности композиции, в том числе трещины и вмятины на оболочках скульптур. Несущие конструкции подиума имели значительные коррозионные повреждения, особенно в местах заделки балок несущего каркаса в стену.

С МАЛЬЧИКОМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Последняя реставрация скульптурной группы началась осенью 2009 года,

ФАКТ

АВТОР ВСЕ-ТАКИ КЛОДТ!

Сохранилось упоминание архитектора Большого Альберта Кавоса о том, что скульптурную группу

изготовили по модели скульптора Петра Клодта, автора знаменитых четырех конных групп на Аничковом мосту через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Скульптурная группа, венчающая портик Большого театра, пожалуй, самая загадочная работа Клодта. Долгое время его авторство считалось спорным. Большинство исследователей, занимавшихся творчеством скульптора, не упоминали эту работу в своих научных трудах. Лишь недавно этот факт творческой биографии Клодта был признан официально.

ИСТОРИЯ

ДО КВАДРИГИ БЫЛА ТРОЙКА

Здание Большого театра, построенное в 1825 году по проекту архитекторов Андрея Михайлова и Осипа Бове, тоже венчала скульптура Аполлона на колеснице. Эта композиция была изготовлена из гипса по модели скульптора Степана Пименова. Она была ниже нынешней на полтора метра, кроме того, коней было не четыре (как сейчас), а три. Вот какое описание квадриги дает Михаил Лермонтов в очерке «Панорама Москвы» (1834 год): «...возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!» Эта скульптура погибла в пожаре 1853 года.

сразу после постановки здания театра на новый фундамент. Было решено проводить восстановление скульптурной группы, не снимая квадриги с фронтона. На этом настояли эксперты-реставраторы. Тонкая медная оболочка квадриги могла подвергнуться деформации при любой транспортировке, тем более при сложной процедуре снятия и подъема ее краном. Также в случае реставрации «не на месте» могли бы возникнуть повреждения и трещины медной оболочки при установке ее на фронтон здания.

Умелцы из Санкт-Петербурга под руководством Владимира Никифорова выполнили целый комплекс специальных процедур. В первую очередь были восстановлены конструкции подиума, проведена реконструкция кирпичной кладки в местах опоры балок, выполнены работы по защите поверхностей скульптурных композиций от коррозии. В феврале 2010 года реставраторы смогли приступить к работам по восстановлению скульптуры Аполлона на мастера выполнили реставрацию колесницы, фигур коней и опорных узлов крепления скульптур. Была усиlena конструктивная часть квадриги, в том числе опорные узлы скульптур коней и фигуры античного бога. Все работы контролировались специальной комиссией, следившей за точным соблюдением требований научной реставрации.

Обновленную квадригу москвичи увидели летом 2010 года. Стояла жуткая жара, столицу поглотил смог, по улицам приходилось ходить в масках. А в скверике перед театром сидела группа немолодых мужчин и неотрывно смотрела вверх, где можно было только разглядеть контуры скульптур. «Как же теперь мы будем без нашего мальчика? И как он будет без нас?» – вздохнул Владимир Евгеньевич Никифоров.

ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ, руководитель группы реставраторов компании НЕ-ВИСС-Комплекс:

«Реставрация квадриги Аполлона стала для нас уникальным проектом. Мы прикоснулись к истории Большого театра и к тайне создания квадриги – ее исполнению и материалу. Мы смогли прочувствовать технологию того времени, понять, как мастера творили в позапрошлом веке. Особенно поразило то, насколько детально выполнены скульптуры. У коней зубы с потертостями. Как будто они знали, что такое упрежь. Эта задача очень сплотила нашу группу реставраторов. Мы стали единой командой, делали общее дело, понимая друг друга с полуслова. И теперь часто вспоминаем свою работу и гордимся ее результатом».

Текст: Евгения Васильева

Приглашенная солистка оперной труппы, выпускница Молодежной оперной программы Большого театра Оксана Волкова о любимых партиях, настойчивом муже и гастролях в Европе.

Текст: Анна Галайда

ФОТО: МИХАИЛ НЕСТЕРОВ

ИНТЕРВЬЮ

ДОСЬЕ «БТ»

ОКСАНА ВОЛКОВА

родилась в Минске. Окончила Белорусскую академию музыки в 2004 году (класс Лидии Галушкиной). С 2002 года – солистка Большого театра Республики Беларусь, где спела партии Кармен, Амнерис («Аида», Марина Минишек («Борис Годунов»), Любаша («Царская невеста»), Полини («Никовская дама»), Кончаковы («Князь Игорь») и др. В 2009–2010 годах – участница Молодежной оперной программы Большого театра, дебютировала в партии Отрока в «Сказании о невидимом граде Китеже». С 2010 года – приглашенная солистка оперы. Лауреат многих международных вокальных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени Глинки (2007, первая премия), Конкурса конкурсов Собиновского музыкального фестиваля в Саратове (2010, первая премия). Одна из ведущих меццо-сопрано Большого театра: она спела Любашу в «Царской невесте», Фенену в «Набукко», Ольгу в «Евгении Онегине» и Кармен.

«ВАЖНО БЫТЬ ТЕПЛОЙ И ЧЕЛОВЕЧНОЙ»

– Для одного сезона у вас рекордное количество дебютов. Вероятно, эти партии уже были в вашем репертуаре?

– В Минске меня заметили еще совсем девочкой, в консерватории, и сразу взяли в театр. Поэтому сейчас у меня порядка 20 партий, фактически все для своего голоса я уже спела.

– Пришлось ли что-то переделывать в сложившихся партиях ради московских спектаклей?

– Конечно, у каждого дирижера есть своя концепция. Поэтому подвергались изменениям и мои роли. Но кардинальным образом что-то перекраивать не пришлось. Самое важное для меня как актрисы – быть всегда разной и меняться в зависи-

мости от художественного замысла спектакля.

– Год назад вы говорили, что самая желанная для вас роль – Любаша в «Царской невесте». Мечта сбылась?

– Эта роль до сих пор для меня самая желанная, настолько все в ней мне близко. К счастью, в моей жизни не было таких безвыходных ситуаций, как у моей героини. Но, как человек эмоциональный и ранимый, я Любашу очень хорошо чувствую. Весь спектакль, а особенно сцену с Бомелием, до сих пор не могу воспринимать головой, «математически». Очень важно заставить публику сопереживать, быть теплой и человечной.

– В этом спектакле я встретилась с музыкальным руководителем и главным

дирижером Большого театра Василием Серафимовичем Синайским. Мне повезло, что мы с ним много работали над ролью. Мне очень импонируют музыканты, которые точно ставят задачу и подсказывают, как ее достичь. То, что Синайский предложил, мне оказалось очень близко. Но был один эпизод, в котором я чувствовала себя некомфортно. Я набралась храбрости и предложила свой вариант. Меня очень подкупило, что Василий Серафимович не ответил сразу: «Нет, будет так, как я считаю». Было очень приятно, что музыкант с большой буквы прислушался ко мне и даже пошел навстречу.

– Певице с 10-летним стажем не надоело учиться?

– Меня всегда подзуживает муж: ты ничего не делаешь, ты мало работаешь. Это при том, что я спела много спектаклей в театре, постоянно ввязывалась в какие-то проекты, дом и дети тоже были на мне. Поэтому когда два года назад я узнала о прослушивании в Молодежную программу Большого, то решила: пойду. Муж меня поддержал: организовал няню, попросил помочь двух бабушек.

– При вашей нынешней занятости в Москве хватает ли времени на что-то еще?

– Большой театр для меня – огромное достижение, петь здесь почетно, приятно и очень ответственно. У меня сложились отличные отношения с коллективом, я чувствую поддержку артистов хора, ребят из Молодежной программы, и мне кажется, наши отношения – любовь взаимная. Для меня атмосфера очень важна.

– Удалось ли в этом сезоне сделать новые партии в Минске?

– Честно говоря, оглядываясь на свой прошлый сезон, просто горжусь неимоверно, потому что в Минске я сделала две большие партии – Марфу в «Хованщине» и Амнерис в «Аиде». Но в «Хованщине» был ввод, а «Аида» – настоящая серьезная постановка. Рада, что за месяц ее репетиций не умерла, потому что роль трудная, требующая от певицы зрелости и выносливости. Ставил главный режиссер минского Большого театра и режиссер Большого Михаил Панджавидзе.

– Не так давно состоялся ваш дебют в Италии.

– Я спела в театре Massimo в Палермо Лауру в новой постановке «Джонконды» и открыла для себя эту оперу Поньельли, которая не идет ни в Минске, ни в Москве. Музыка потрясающая, роль очень яркая – и музыкально, и сценически. А в итальянской Савоне, тоже на юге Италии, спела Кармен. Очень ответственной работой было открытие сезона в Opera de Nice новой для меня роли Маргариты в «Осуждении Фауста» Берлиоза. Очень приятно, что в Италию пригласили петь итальянскую оперу, а во Францию – французскую. Для певца это очень ответственно.

ИСТОРИЯ

Текст:
Сусанна Бенцианова

ДАР ИМПЕРАТОРА

Эту вазу Наполеон III подарил архитектору Большого Альберту Кавосу, который... отказался строить Оперный театр в Париже

Эта фарфоровая ваза была выставлена в Хоровом зале ко дню торжественного открытия исторического здания Большого театра. Она привлекает внимание необычной формой и надписью на французском языке, поясняющей, что это дар императора Наполеона III архитектору Альберту Кавосу. Дата – 23 июля 1860 года.

Эта история началась в январе 1858 года. Император Наполеон III направлялся в парижскую Оперу, и на него было совершено покушение. Правитель не пострадал, но отказался посещать театр и потребовал построить новое здание. К слову, старое здание театра находилось в довольно ветхом состоянии.

В это время в Париже находился архитектор Альберт Кавос, построивший за два года до этого в Москве Большой театр.

В столице Франции он издал альбом с чертежами Большого театра и пояснениями к ним. Видимо, знакомство с альбомом и впечатления французских посетителей Большого послужили поводом для императорского предложения Альберту Кавосу построить новый театр в Париже.

Но Кавос отказался. У него уже был заказ на строительство Мариинского театра в Санкт-Петербурге, да и возраст архитектора (ему в то время было 60 лет) не позволял брать новые долгосрочные обязательства. Такова краткая реконструкция событий, предшествовавших императорскому дару, предложенная

Надпись на вазе поясняет, что это дар императора Наполеона III архитектору Альберту Кавосу

заведующей музеем Большого театра Лидией Хариной и дополненная фрагментами воспоминаний внука Кавоса – художника Александра Бенуа.

Встреча императора с архитектором увенчалась подарком – вазой, которая долгие годы хранилась в музее Большого театра. Позже она была разбита ни много ни мало на 17 частей и поэтому никогда не выставлялась. К тому же многие ее фрагменты были утеряны, и потребовалась большая работа реставрационного центра «Музей-дизайн», чтобы ваза смогла занять достойное место в экспозиции, посвященной открытию исторического здания Большого театра.

ЮБИЛЕИ

ЕЙ ПОСВЯЩАЮТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Людмила Семеняка отмечает юбилей. Ее имя является синонимом понятия «русская школа классического танца».

В 1972 году балерина дебютировала в спектакле Большого «Лебединое озеро» в партии Одетты-

Одиллии. Ее наставником стала Уланова, позже repetировала и с Семеновой. Артистический взлет Семеняки был стремителен.

Юрий Григорович поручил ей весь классический репертуар и центральные партии почти во всех своих балетах.

Большой театр посвящает Людмиле Семеняке «Лебединое озеро». Также среди выдающихся ролей балерины Маша в «Целкунчике», Принцесса Аврора, Жизель, Раймонда, Джуллетта. Эти и многие другие партии она передает ученикам – Светлане Захаровой, Елене Андрисенко, Анастасии Горячевой, Анастасии Меськовой, Виктории Якушевой (Осиповой).

Текст:
Виктор Михайлов

70 ЛЕТ ЮРИЮ ВЛАДИМИРОВУ

Юрий Владимиров, солист балетной труппы 1960–80-х годов, отмечает 70-летие. Ученик великого Алексея Ермолова, в своих творческих устремлениях он счастливо совпал с новаторскими тенденциями балетов Натальи Касаткиной и

Текст:
Сусанна Бенцианова

Владимира Васильева, но в первую очередь – Юрия Григоровича. Он стал первооткрывателем на балетной сцене образов Пастиуха («Весна священная»), Ивана Грязного, Станционного мужика («Анна Каренина»). Его танец отличался новым уровнем виртуозности, темпераментом и эмоциональным посылом, что было отмечено «золотом» I Международного конкурса артистов балета в Москве, где он делил победу с Барышниковым и французом Натриком Баром. Окончив исполнительскую карьеру, Владимиров стал репетитором театра, среди его учеников – премьер Дмитрий Гуданов.

ДАТЫ

100

ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

Его называли одним из самых романтичных и элегантных балетных принцев. Выпускник Ленинградского хореографического училища, в 1942–1958 годах Преображенский был солистом Большого театра. Всегда отличная форма, скрупулезность поз, мастерство дуэтного танца сделали его желанным партнером Семеновой, Улановой, Лепешинской, Плисецкой, Стручковой.

10

ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАДИМА РЫНДИНА

Больше 20 лет Вадим Рындин был главным художником Большого театра. Он оформил 30 оперных и балетных спектаклей, среди которых «Война и мир», «Дон Карлос», «Снегурочка», «Паганини». Творческий союз с режиссером Борисом Покровским во многом определил сценический стиль Большого театра середины XX века.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Газета для тех, кто живет театром №1 (2009), январь 2012. Издается с 1903 года

Учредитель: Государственный академический Большой театр Российской Федерации. Свидетельство о регистрации СМИ ИН №07-7714 от 30.03.2001 года.

Адрес: 125009, г. Москва, Тверская ул., 1 www.bolshoi.ru

Главный редактор: Алина Галайдза
Координатор проекта: Алексей Дитинцов
Арт-директор: Никита Петров
Редактор: Виктор Галантев

Издатель: **PRCB Group**
www.prcb.ru

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

PERSON

Yuri Grigorovich celebrates 85!

This year a great ballet master, whose name is firmly associated with the Bolshoi Theatre of the second half of the 20th Century, celebrates his 85th birthday. Most ballets on this month's playbill were staged by Yury Grigorovich: The Nutcracker, Swan Lake and Sleeping Beauty. On January 6, the Bolshoi will host a tribute gala performance to mark the great choreographer's birthday. The company's Japan tour has also been organized to coincide with this landmark date. The week before the New Year at the Bolshoi will see Yury Grigorovich's production of Tchaikovsky's Nutcracker return to the historic stage.

A lot has been said and written about this production of 1966. An interesting manuscript by ballet critic Aleksandr Demidov (1944-1990) dedicated to The Nutcracker was recently discovered in Grigorovich's archive. This work was destined for a foreign publisher but never saw the light of day. The manuscript contains the author's remarkable observations of the ballet's premiere and the choreographer's thoughts, which Demidov wrote down at the time. You will find fragments of the chapter "How Grigorovich works" below.

Yuri Grigorovich is not one of those artists who blindly rely on their intuition and who believe that a performance can be a pure improvisation. He is one who always has a plan. In staging this or that episode, he carefully prepares each rehearsal, having thoroughly thought through its tasks and stylistic peculiarities. Of course sometimes he improvises, as each dancer's individuality influences the whole concept. Sometimes he even has to abandon a piece he had prepared at home, if the rehearsal reveals it needs a complete re-think. In any event, Grigorovich always knows what he wants to get in the end. And this is one of his key features as a choreographer.

His outstanding dramatic thinking allows him to see an as yet unrealized production in all its details. He unerringly understands the arts of theatre and the relations between its components. These qualities made Grigorovich a one-of-a-kind choreographer, who could stage major ballets that require perfect organization of the action.

When I first met him after the premiere of The Nutcracker (I was 22 back then and considered myself a very serious critic), I began to set out sophisticated theories regarding his production in front of him. He listened to me with indifferent understanding. Later I came to know that his "indifferent understanding" is an

PROGRAM

The Future is Near

The theatre's opera company will showcase the work of its Young Artists Program in January, with students performing in two concerts.

They will be accompanied by the Bolshoi Symphony Orchestra. The theatre's main conductor and musical director, Vassily Sinaisky, explained what the Young Artists Program is all about.

Leading theatres worldwide have long had their own youth opera programmes. Each year, the Bolshoi selects several young and gifted singers, and while not all go on to a career in opera, the troupe always receives one or two new soloists.

Many of our talented graduates continue to work with us. Among them is tenor Boris Rudak, whom I personally like very much. He is a dedicated and professional musician whose talents continue to evolve, and who has a great future ahead of him.

Mezzo-soprano Aleksandra Kadurina made an excellent debut on the Bolshoi stage, as did soprano Ulyana Alekseyuk. A great future lies ahead of baritone

Konstantin Shushakov. Soprano Venera Gimadieva became the soloist of the theatre's opera troupe immediately after her graduation in what can only be called a triumphant beginning to her artistic career.

The January concerts of the Young Artists Program will feature arias from operas by Mozart and Rossini, Russian

operas by Rimsky-Korsakov and Borodin, German and French operatic works and fragments of classical operettas.

I think such diversity is a good thing. When you're young you should experiment and try everything in order to discover what best suits your own talent set. You learn to become flexible.

insidious thing. He somehow manages to distil every conversation, absorbing what's useful for him and skipping all the rest. He made this technique sublime. You could have a long, interesting conversation with this man and yet he would always pick out one or two unexpected ideas or insights which one would never have thought of.

After a conversation - or rather a monologue - about the Nutcracker, I waited in vain for some reaction from him, as my goal was to learn what he thought about his own production. Yet what I heard was the following:

"Imagine two kids in a huge, empty room. And imagine a Christmas tree. Atop the tree is a beautiful and alluring star. The kids want to reach the star. And when they reach it they see the sky above their heads," Grigorovich said.

"And that's it?" I said.

"Probably yes, what else?" he replied, clearly indicating that what he had just said was, in his opinion, more than enough.

This simple argument turned out to be the formula for the performance's dramatic trajectory, which was a journey through the Christmas tree. What also came out of this statement was the idea of the unachievable ideal and how relative it may become if re-thought on a much bigger scale.

You might live in a room that has always seemed very spacious. But one night's magical dream can make it so huge that its previous size would seem ridiculous. You might leave your house on a winter night feeling on top of the world, but having seen a star, you might rush towards it as if it represented a perfection which rendered all previous

experience unsatisfying and insignificant.

The choreographer's archive features plenty of notes regarding The Nutcracker. A portion of them are dedicated to the history of the ballet's productions. Grigorovich found Fyodor Lopukhov's version the most interesting. He even wrote down its most important moments on a sheet of paper. For example in Lopukhov's production, Masha's part was performed by a ballerina from the very outset, and the children's roles were given to travesties-dancers. Other notes referred to the Tales of Hoffmann, where the choreographer's eye was caught by spectacular live-action details that completed the dances. For example the choreographer underlined one of Masha's lines, which reads: "Oh godfather Drosselmeister, you wriggle just like my clown." He also liked the fact that "the king and his court danced on one foot."

A separate bundle of notes reveal the choreographer's search for drama and direction, leading directly to the performance's final execution. Here we will find notes with both general observations and a very particular note to each exact episode. These papers represent the stages preceding the creation, and are a timeless masterpiece.

He unerringly understands the arts of theatre and the relations between its components

FACTS

Mysteries of the Quadriga

In 1856 the Italian-Russian architect Alberto Cavos, famed for his Imperial theatre designs, created a new building to replace the Petrovka Theatre, destroyed by fire.

The new theatre got a new name - the Bolshoi. It also got a beautiful new adornment, the Apollo quadriga, which graces the theatre's portico. Now it is finally back in place atop the theatre's main entrance.

Most books on the history of the Bolshoi say the quadriga was made of red copper. Research undertaken in the 1990s revealed that the statue ensemble was made using mixed techniques. Electroformed details were put together with the moulded ones using tin and lead soldering.

An air attack by German Nazi forces in 1941 severely damaged the Apollo quadriga with bomb fragments. The horses and the chariot suffered most. One of the fragments hit Apollo's head. Restorers started working on the statue right away.

Examination of the sculpture in 2007 revealed that its surface had deteriorated significantly over time. Its copper shell was all covered with cracks and dents.

The latest restoration of the sculpture ensemble began in 2009. Experts de-

OPERA

Rock angels

The main stage welcomes back Puccini's Turandot and Prokofiev's The Fiery Angel.

Turandot : An old tale given new life

In 2002, director Francesca Zambello together with maestro Alexander Vedernikov and stage designer Georgy Tsyplin offered the audience an old tale told in a new way. What you see is a drama staged against a spectacular oriental setting. Social and political conflicts are closely related to personal ones, while totalitarianism in all its absurd cruelty relates to the woman's flawed soul.

The operatic Turandot is much more serious and mature than the dramatic one. Yet its plot is strange and sometimes even illogical. The sufferings of the main characters are barely believable, yet Puccini's music makes them live and breathe. It is both tragic, passionate and touching, which compensates for the lack of dramaturgy.

The Fiery Angel: The devilry of the big genre

In 2004, Zambello returned to the Bolshoi Theatre to stage Prokofiev's The Fiery Angel. Tsyplin came along,

while maestro Vedernikov became the main conductor.

This production turned out to be a true antithesis of the grand and luxuriant Turandot. Zambello decided to step aside from historic authenticity and pastiches, and focused on dark colours, naked walls and naturalism. From medieval Germany, the action was moved to a modern urban space. It is most reminiscent of the USSR of the 1920s-1930s.

This production, with its plot revealing itself through long monologues and recitatives, came as a major challenge for the director. Besides, there is no mandatory hero-lover, traditionally performed by a tenor, in this version of the opera. The main female character with all her obsessions, cruelty and victimhood is rather unattractive. Prokofiev did not approve of gloating devilry.

Yet somehow Francesca Zambello manages to fill this unpleasant reality with true nobility though the "big genre" so typical of the Bolshoi's historic stage.

special commission supervised the works to make sure all rules of scientific restoration were carefully followed.

The composition that crowns the main facade of the theater was unveiled in summer 2010.

РЕПЕРТУАР, 236 СЕЗОН

Условные обозначения

ОС Основная сцена

НС Новая сцена

2012, ЯНВАРЬ

2, понедельник

ОС 19.00 балет в двух действиях

«Щелкунчик»

3, вторник

ОС 12.00 балет в двух действиях

«Щелкунчик»

НС 19.00

Новогодний концерт Молодежной оперной программы

ОС 19.00 балет в двух действиях

«Щелкунчик»

4, среда

НС 19.00

Новогодний концерт Молодежной оперной программы

5, четверг

НС 12.00 опера в четырех действиях

«Царская невеста»

Две выпускницы Молодежной оперной программы Большого театра Венера Гимадиева и Оксана Волкова выступят в центральных женских партиях в «Царской невесте» Римского-Корсакова – Марфи и Любаша, соответственно. Этот спектакль станет дебютом для дирижера – стажера театра Александра Соловьева.

НС 19.00 опера в 4-х действиях

«Царская невеста»

6, пятница

ОС 19.00

Гала-концерт в честь юбилея Юрия Григоровича

НС 19.00 опера в четырех действиях

«Царская невеста»

7, суббота

НС 12.00 балет в двух действиях

«Щелкунчик»

ОС 19.00 опера в двух действиях

«Борис Годунов»

Впервые в этом сезоне роль Бориса Годунова воплотит ведущий бас Большого театра Владимир Матюрин. Спектаклем дирижирует Василий Синайский.

НС 19.00 балет в двух действиях

«Щелкунчик»

8, воскресенье

ОС 19.00 опера в двух действиях

«Борис Годунов»

НС 19.00 балет в двух действиях

«Щелкунчик»

11, среда

ОС 19.00 балет в двух действиях

«Спящая красавица»

12 четверг

ОС 19.00 балет в двух действиях

«Спящая красавица»

13, пятница

ОС 19.00 балет в 2-х действиях

«Спящая красавица»

НС 19.00 опера в двух действиях

«Снегурочка»

14, суббота

ОС 12.00 балет в двух действиях

«Спящая красавица»

ОС 19.00 балет в двух действиях

«Спящая красавица»

НС 19.00 опера в двух действиях

«Снегурочка»

В заглавной роли дебютирует ведущая солистка Мариинского театра Ольга Трифонова. Ее партнерами (и дебютантами в «Снегурочке») станут Елена Манистина (Весна), Петр Мигунов (Мороз), Мария Горцевская (Ляля) и Станислав Мостовой (Берендей). Дирижирует Михаил Гравовский.

15, воскресенье

ОС 19.00 балет в двух действиях

«Спящая красавица»

НС 19.00 опера в трех действиях

«Снегурочка»

17, вторник

НС 19.00 опера в трех действиях

«Снегурочка»

18, среда

НС 19.00 балет в двух действиях

«Лебединое озеро»

19, четверг

НС 19.00 балет в двух действиях

«Лебединое озеро»

20, пятница

ОС 19.00 опера в трех действиях

«Турандот»

21, суббота

ОС 19.00 опера в трех действиях

«Турандот»

НС 19.00 опера в трех действиях

«Remansos», «Chroma»,

«Симфония псалмов»

22, воскресенье

ОС 19.00 опера в трех действиях

«Турандот»

НС 19.00 опера в трех действиях

«Remansos», «Chroma»,

«Симфония псалмов»

24, вторник

ОС 19.00 опера в трех действиях

«Турандот»

25, среда

ОС 19.00 опера в трех действиях

«Турандот»

26, четверг

НС 19.00 опера в четырех действиях

«Набукко»

27, пятница

НС 19.00 опера в четырех действиях

«Набукко»

28, суббота

ОС 19.00 опера в четырех действиях

«Набукко»

29, воскресенье

НС 19.00 опера в четырех действиях

«Набукко»

ОПЕРА

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ

«Огненный ангел»

Опера в пяти действиях

Либретто Сергея Прокофьева по одноименному роману

Валерия Брюсова

Премьера состоялась 24 апреля 2004 года.

Продолжительность – 2 часа 45 минут.

Дирижер-постановщик – Александр Веденников

Режиссер-постановщик – Франческа Замбело

Художник-постановщик – Георгий Цыплин

Художник по костюмам – Татьяна Ногинова

Художник по свету – Рик Фишер

Хормейстер-постановщик – Валерий Борисов

Хореограф-постановщик – Татьяна Баганова

В репертуаре: 2, 3, 4, 5 февраля 2012 года

читайте стр. 8-9

БАЛЕТ

АДОЛЬФ АДАН

«Жизель»

Балет в двух действиях в редакции Ю. Григоровича

Либретто Теофиля Готье и Жюль-Анри де Сен-Жоржа

Премьера состоялась

2 мая 1867 года.

Продолжительность – 2 часа 20 минут.

Хореография Жана Коралли, Юлия Перро, Мариуса Петипа

Хореографическая редакция Юрия Григоровича

Художник-постановщик – Симон Вирсаладзе

Дирижер-постановщик – Александр Копылов

В репертуаре: 10, 11, 12 февраля 2012 года

2012, ФЕВРАЛЬ

1, среда

НС 19.00 Балет в двух действиях

«Анюта»

2, четверг

НС 19.00 Балет в двух действиях

«Анюта»

ОС 19.00 Опера в пяти действиях

«Огненный ангел»

Спустя несколько лет в репертуар театра возвращается постановка Франчески Замбело; за дирижерский пульт встанет Михаил Юрьевский, один из самых мастеров российских музыкантов старшего поколения и глава знаменитой дирижерской династии, представленной Владимиром Юрьевским (музыкальным руководителем постановки «Руслан и Людмила») и Дмитрием Юрьевским (дирижировавшим спектаклем «Евгений Онегин» на гастролях Большого театра в Лондоне, Мадриде и Люцерне). В роли Ренаты дебютирует ведущая солистка Большого Елена Зеленская.

3, пятница

ОС 19.00 Опера в пяти действиях

«Огненный ангел»

4, суббота

НС 12.00 Опера в двух действиях

«Иоланта»

НС 19.00 Балет в двух действиях

«Анюта»

ОС 19.00 Опера в пяти действиях

«Огненный ангел»

5, воскресенье

НС 12.00 Опера в двух действиях

«Иоланта»

НС 19.00 Балет в двух действиях

«Анюта»

ОС 19.00 Опера в пяти действиях

«Огненный ангел»

7, вторник

НС 19.00 Балет в двух действиях

«Сильфида»

8, среда

НС 19.00 Балет в двух действиях

«Сильфида»

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Борис Годунов»

9, четверг

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Борис Годунов»

10, пятница

НС 19.00 Балет в двух действиях

в редакции Ю. Григоровича

«Жизель»

11, суббота

НС 19.00 Балет в двух действиях

в редакции Ю. Григоровича

«Жизель»

НС 12.00 Оперетта в трех действиях

«Летучая мышь»

НС 19.00 Оперетта в трех действиях

«Летучая мышь»

НС 19.00 Опера в трех действиях

«Летучая мышь»

НС 19.00 Вечер одноактных балетов

«Herman Scherman», «REMANOS», «Cinque»

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Борис Годунов»

29, среда

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Борис Годунов»