

238 СЕЗОН

ОПЕРА

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

НАСТРОЙСЯ НА ОПЕРУ

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК

ТОСКА

ТРАВИАТА

БАЛЕТ

МАРКО СПАДА

СПАРТАК

СИЛЬФИДА

ДОЧЬ ФАРАОНА

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

№9
(2728)

2013

ИЗДАЕТСЯ С 1933 г.

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ТЕАТРОМ

КАК ПРАВИЛЬНО СЛУШАТЬ ВАГНЕРА

ПЕТЕР КОНВИЧНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЕТ
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

СТР. 4-5

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

БАЛЕТ

Дуэль эльфа
и вакханки.
Новая редакция
балета
«Марко Спада»

ПРОЕКТ

Настраиваем
на оперу.
Новый проект
для детей

ХРОНОГРАФ

«Эта красота заставляет
замирать сердце».
Ведущие английские
критики оценили
гастроли балета
в Лондоне

INTERNATIONAL

The Bolshoi
shares experience
(English summary)

12+

ВЛАДИМИР УРИН • БЭЛА РУДЕНКО • ВАСИЛИЙ СИНАЙСКИЙ • ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ • ПЬЕР ЛАКОТТ • ЕВГЕНИЯ ОБРАЗЦОВА • КРИСТИНА МХИТАРЯН • ДМИТРИЙ ВДОВИН • ИГОРЬ УШАКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С огромной радостью балет Opera National de Paris вновь встретился с московской публикой. С 1950-х годов зрители наших стран уже имели возможность восхищаться великой классикой и современными произведениями Запада и Востока. Но с течением времени открылась новая эра в области наших хореографических обменов, где большее место было отдано художественному соревнованию и человеческим контактам. Свидетельство этого – наш непрекращающийся диалог последнего десятилетия. В 2004, 2008 и 2011 годах публика Opera Garnier раз за разом восхищалась завораживающими классическими спектаклями Большого театра и впечатляющим советским репертуаром. Балет Opera National de Paris в 2010 году был счастлив представить в Москве свой репертуар XX века. Вспомним также празднование 100-летия «Русских сезонов», которым мы обязаны формированием плодотворных традиций, и гала-закрытие Года Франция-Россия в 2010 году – еще одно свидетельство живого обмена идеями и знаниями. Нынешние гастроли Opera National de Paris на обновленной сцене Большого театра будут продолжены приездом Большого в Париж в январе с «Утраченными иллюзиями».

«Пахита», которую представила в этот раз труппа Opera National de Paris, была создана Жозефом Мазилье в 1846 году для Королевской академии музыки и вскоре благодаря молодому Мариусу Петипа вошла в репертуар Императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы. Мне казалось необходимым вернуть к жизни это произведение. В 2001 году я доверила эту задачу Пьеру Лакотту. Прямой наследник учеников Петипа, он сам с его культурой, его талантом и его страстью является звеном той связующей цепи, которая существует между нашими театрами.

Эти события хореографической жизни представляют собой пример великого академического репертуара, его постоянной эволюции и показывают, насколько глубоко связаны французская и российская школы.

Брижит Лефевр,
директор балета
Opera National de Paris

ТРУППА

ЛУЧШИХ ОТМЕТИЛИ ПРЕМИЯМИ

В преддверии 238-го театрального сезона на Исторической сцене состоялся традиционный сбор труппы. Он начался с обращения к коллективу нового генерального директора Большого театра Владимира Урина, который приступил к своим обязанностям в последние дни предыдущего сезона. Затем коллектив поздравил министр культуры России Владимир Мединский.

О планах на нынешний год рассказали руководители творческих коллективов, среди них – худрук балета Сергей Филин, впервые появившийся в стенах Большого после длительного лечения в Германии.

Были представлены артисты, пополнившие труппу, а также объявлены новые лауреаты премий Попечительского совета театра. Премии присуждаются сотрудникам Большого театра за достижения в прошедшем сезоне и преданность театру. Различные подразделения театра сами выдвигают наиболее достойных кандидатов. В разное время лауреатами премии становились не только выдающиеся артисты и педагоги, но и замечательные костюмеры, гримеры, монтажники

сцены – те люди театра, кого не видят зрители, но без труда которых занавес не откроется во всех смыслах этого слова.

За выдающиеся творческие заслуги в 237-ом театральном сезоне награждены: солисты балета – ведущие мастера сцены **Семен Чудин, Ян Годовский, Анастасия Шашкевич**, репетитор по балету **Александр Ветров**, артист-вокалист (солист) высшей категории **Эльчин Азизов**, режиссер, ведущий спектакли, **Елена Балаева**.

За многолетний труд и преданность Большому театру премиями отмечены: заведующий музыкально-инструментальной базой театра **Александр**

Свибильский (40 лет в театре), корреспондент газеты «Большой театр» **Сусанна Бенцианова** (57 лет в театре), начальник производственного отдела художественно-производственного комплекса Большого театра **Александр Ефимов** (43 года в театре).

Лучшими артистами симфонического оркестра Большого театра 237-го сезона признаны: концертмейстер оркестра **Владимир Скляревский** и солистка группы флейт **Наталья Береславцева**. Премиями как лучшие артисты хора Большого театра в 237-м сезоне награждены: **Юлия Сукач, Юлия Осипова, Виктор Богатырев и Марина Минина**.

КОНЦЕРТ

И ЗАЗВУЧАЛ БОЛЬШОЙ ОРКЕСТР

15 сентября выступлением на Исторической сцене открыл свой концертный сезон симфонический оркестр Большого театра. В программу были включены произведения русских композиторов.

Открывал вечер Дивертисмент из балета «Поцелуй феи» Игоря Стравинского. В основе его сюжета – сказка Андерсена «Снежная королева», а в музыке использован материал из произведений Чайковского, переработанный в стиле музыкального языка XX века. Пьесы Чайковского для скрипки с оркестром также прозвучали в концерте. Это «Меланхо-

лическая серенада», «Вальс-скерцо» и «Мелодия». Солировал лауреат международных конкурсов **Александр Майборода**, начинающий свой третий сезон в составе оркестра Большого театра. В заключительной части концерта была исполнена Симфония № 9 Дмитрия Шостаковича, созданная после окончания Великой Отечественной войны. Композитор писал о ней, что «это вздох облегчения после мрачного лихолетья с надеждой на будущее».

За дирижерским пультом в этот вечер стоял главный дирижер – музыкальный руководитель Большого театра **Василий Синайский**.

ДОСТИЖЕНИЯ

ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ удостоен престижного приза, носящего имя выдающегося хореографа Леонида Мясина, в самой почетной его категории – «За выдающиеся заслуги» («Premio alla carriera»). Это уже 41-е вручение награды, которое проходит в городе Позитано на юге Италии. В жюри входили критики из Испании, Италии, Швейцарии, Франции и США.

КРИСТИНА МХИТАРЯН стала обладательницей I премии Международного конкурса вокалистов королевы Сони в Осло (Норвегия). Артистка Молодежной оперной программы Большого театра завершила в ней свой первый сезон, исполнив партии Ксении в «Борисе Годунове», Первой дамы в «Волшебной флейте» и став участницей премьеры «Князя Игоря» (Половецкая девушка).

Среди сотрудников художественно-постановочной части отмечены начальник машинно-декорационного цеха художественно-постановочной части Основной сцены **Роман Смирнов**, а также начальник участка видеопроекции цеха сценических эффектов художественно-постановочной части **Вячеслав Богданов**. Премии вручены также сотрудникам художественно-производственных мастерских и художественно-постановочной части – начальнику плано-производственного отдела художественно-костюмерной части **Марине Ермаковой** и швее цеха по изготовлению мягких декораций художественно-производственных мастерских по производству декораций **Валентине Ермаковой**.

Премии балета сезона 2012-13 получили: артист балета **Артемий Беляков**, режиссер балета **Ирина Мешкова**, музыкальные служители канцелярии балета **Екатерина Антонова** и **Елена Котова**.

Лучшими артистами мимического ансамбля 237-го сезона стали: **Алия Гаджиева**, **Надежда Гредасова**, **Алина Гусакова**, **Ксения Лелюшкина**, **Любовь Миллер**, **Елена Миронова**.

Премии «за личный вклад и высокопрофессиональную работу на благо театра» вручены заведующей детским садом № 219 «Иван да Марья» Большого театра **Ирине Воскобойниковой** и врачу-отоларингологу поликлиники Большого театра **Надежде Гвоздецкой**.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с открытием нового сезона. Большой театр России – один из мировых центров высших достижений профессионального оперного, балетного и музыкального искусства, особо ценный объект российской культуры. В число основных задач и в сферу ответственности Большого входит его ритмичная работа как репертуарного театра. Он призван сохранять шедевры сценического искусства, вести поиски нового художественного языка в экспериментальных постановках, поддерживать и развивать исполнительское искусство, выдающиеся представители которого всегда украшали его труппу.

Желаю всем сотрудникам театра творческой энергии, сил и твердости в решении этих серьезных задач.

**Министр культуры Российской Федерации
В. Р. Мединский**

ТРАНСЛЯЦИЯ

НА ЭКРАНАХ –
ЛЕГЕНДАРНЫЙ
«СПАРТАК»

Созданный в 1968 году, «Спартак» сразу заявил о себе как выдающееся явление. Балетмейстер **Юрий Григорович**, художник-постановщик **Симон Вирсаладзе** в этом героико-романтическом спектакле из истории Древнего Рима пропели гимн борьбе за духовную свободу. «Спартак» стал на долгие годы визитной карточкой Большого балета.

20 октября впервые будет осуществлена прямая видеотрансляция этого балета. Главные партии исполнят: **Спартак – Михаил Лобухин**, **Красс – Владислав Лантратов**, **Фригия – Анна Никулина**, **Эгина – Светлана Захарова**.

Трансляции балетных спектаклей Большого театра стали возможными благодаря сотрудничеству театра с французской записывающей компанией **Bel Air Media**.

ГАСТРОЛИ

ИЗ ПЕТЕРБУРГА –
В МОСКВУ

В начале сезона Большой театр предоставил свою сцену гостям из Санкт-Петербурга. С 5 по 8 сентября на Новой сцене прошли гастроли Детского музыкального театра «Зазеркалье». Он показал 6 спектаклей – несколько детских («Финист – Ясный сокол», «Робинзон Крузо», «Детский альбом») и те, которые предназначены для зрителей от 18 лет (например, вполне взрослую оперу Моцарта «Так поступают все»). Театр «Зазеркалье», отметивший в прошлом году 25-летие, является лауреатом ряда премий, в том числе «Золотой маски» за «Золушку» Россини (этим спектаклем открылись московские гастроли).

ПОСВЯЩЕНИЕ

В ЧЕСТЬ
400-ЛЕТИЯ ДОМА
РОМАНОВЫХ

В этом году отмечается 400 лет с момента восшествия на престол первого русского царя из рода Романовых – **Михаила Федоровича**. В 1613 году он был избран на престол Земским собором, и событие это нашло косвенное отражение в опере Глинки «Жизнь за царя».

Не оставаясь в стороне от торжеств, посвященных 400-летию дома Романовых, Большой театр отдал 11 сентября Новую сцену концертному исполнению «Жизни за царя». Оперу представила Государственная академическая симфоническая капелла России под художественным руководством ее главного дирижера **Валерия Полянского**.

В партии **Ивана Сусанина** выступил **Михаил Гужов**, в партии **Антониды** – **Анастасия Привознова**, в партии **Вани** – **Ксения Дудникова**, в партии **Богдана Собинина** – **Олег Долгов**.

ГОСТИ

ПРИНИМАЕМ
КНЯЗЯ МОНАКО

4 октября в честь визита в Россию князя **Монако Альбера II** на Исторической сцене прошел совместный вечер артистов Большого и Балета Монте-Карло. Гости показали первую часть балета «*Altro Canto*» своего художественного руководителя **Жан-Кристофа Майо**. Вкладом Большого стала «Классическая симфония» **Юрия Посохова**.

Это не первое совместное выступление двух трупп. В 2011 году артисты Большого участвовали в Танцевальном форуме Монако. Майо задействовал их в своем спектакле «Озеро» – вариации на тему «Лебединого озера».

Скоро Майо вернется в Москву, чтобы поставить в Большом новый оригинальный балет «Укрощение строптивой» на музыку **Шостаковича**.

**ДМИТРИЙ
ВДОВИН**
назначен заместителем управляющего творческими коллективами оперной труппы. В его ведении остается Молодежная оперная программа Большого, которой он руководит с момента ее создания в 2009 году. Опытный педагог, **Вдовин** выпустил целую плеяду учеников, среди которых **Василий Ладюк**, **Альбина Шагмуратова**, **Дмитрий Корчак**.

**ЕВГЕНИЯ
ОБРАЗЦОВА**
дебютировала в спектакле театра Opera National de Paris, трижды выступив в главной партии «Сильфиды» **Пьера Лакотта**. Этот балет входит в репертуар балерины давно: она танцевала его в разных редакциях, а в прошлом году исполнила версию **Лакотта** на премьере в Театре имени **Станиславского** и **Немировича-Данченко**.

**ОЛЕГ
ЦЫБУЛЬКО**
по окончании Молодежной оперной программы театра принят в оперную труппу. В спектаклях театра он уже выступал в разнообразном репертуаре. Среди его партий – **Зорстро** в «Волшебной флейте», **Малюта Скуратов** в «Царской невесте», **Фарфарелло** в «Любви к трем апельсинам», **граф Рудольф** в «Сомнамбуле», **Скула** в «Князе Игоре».

**АРТЕМ
ГРИШАЕВ**
начал работу в театре в 2009 году как концертмейстер Молодежной оперной программы, участвовал в мастер-классах **Любови Орфеновой**, **Лоры Клейкомб**, **Евгения Нестеренко**, **Ирины Богачевой**, **Семена Скигина**. Затем стажировался в Вашингтонской национальной опере. С этого сезона он стал концертмейстером оперной труппы Большого театра.

Тексты:
Сусанна Бенцианова,
Анна Галайда,
Мария Кретинина
Фото:
Дамир Юсупов

ПОСТАНОВЩИК

НЕСУМРАЧНЫЙ ГЕРМАНСКИЙ ГЕНИЙ

Петер Конвичный, вероятно, уже сам не может сосчитать, сколько раз влиятельный немецкий музыкальный журнал Opernwelt признавал его режиссером года. Но и за пределами Германии сын главного дирижера лейпцигского Gewandhausorchester Франца Конвичного является безусловным авторитетом. Спектакли Конвичного-сына идут от Парижа до Гамбурга, от Будапешта до Барселоны. Он ставит не только золотую классику: среди самых шумевших его работ – ультралевая опера Луиджи Ноно «Под жарким солнцем любви» в Ганновере. Рядом с ней находится место утонченным операм Генделя и Россини. И разумеется, особое место в творчестве Конвичного занимает Вагнер. Он сам любит говорить: «Я поставил все главные оперы Вагнера в театрах Мюнхена, Дрездена, Гамбурга и Москвы».

«ТЕАТР ДОЛЖЕН ВЫЗЫВАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Текст: Мария Кретинина

16 октября на Новую сцену возвращается «Летучий голландец» – один из самых ярких спектаклей в репертуаре Большого 2000-х годов. Возобновление приурочено к 200-летию со дня рождения Рихарда Вагнера. Петер Конвичный, один из крупнейших оперных режиссеров нашего времени, рассказывает о философии Вагнера, немецком характере и преданной революции.

МНЕ НУЖЕН ШОК

– «Летучий голландец» вернется к нам в точности таким, как он был?
– Да.

– Неужели за 9 лет у вас не возникло искушения что-то изменить?

– Это как менять машину каждые два года? Зачем? Появилось много новых солистов, и они привносят новые детали. Но у меня нет причин менять саму концепцию. Мне важны два персонажа, Голландец и Сента, которые не могут быть интегрированы в общество, и от этого общество становится беднее. Важны отношения между мужчиной и женщиной. Голландец – это человек, который был типичным во все времена и остается таковым по сей день, потому что боится показаться

неполноценным. В конце, когда он упрекает Сенту, что она обманет его и покинет, получается такой показательный процесс, который увидишь в редкой опере: мужчина унижает женщину. А женщина жертвует жизнью ради любви. Женская жертва, как у Виолетты, Кармен или Мими, не приводит ни к чему, сохраняется статус-кво, и я не хочу пятьсот раз повторять эту историю. Но Сента – не мягкая, трепетная женщина XIX века, она сильная, и я хочу, чтобы сегодняшние зрители испытали такой же шок, как на спектакле в 1845 году, когда она бросалась со скалы. Но в

наше время прыжок со скалы был бы как холодный кофе, а мне нужен именно шок.

– Дирижером-постановщиком «Летучего голландца» в 2004 году был Александр Ведерников. Теперь вам предстоит работать с Василием Синайским.

– Господин Синайский сказал мне, что ему очень нравится эта постановка и ему кажется, что он понимает ее. Когда новый дирижер включается в уже поставленный спектакль, он должен принять то, что уже было сделано. Если в дирижерской интерпретации что-то радикально меняется, это уже новая постановка. Дирижер – это тот, кто является первопричиной музыки. Есть режиссеры, которые ставят только на основе либретто, но для меня музыка намного важнее текста. Ноты легко подвергаются различным интерпретациям, и моя концепция строится с учетом того, что говорит дирижер, как и концепция дирижера строится с учетом того, что говорю я. Но в мелких, изящных деталях возобновленный «Летучий голландец», конечно, не должен быть полной копией старого.

ПОНЯТЬ ВАГНЕРА

– Вы всегда утверждали, что Вагнер исключительно важен для понимания немецкой истории. Что вы имели в виду?

– Тот, кто умеет правильно слушать Вагнера, может понять, что значит быть немцем. Вагнер отображает время после революции 1848 года. Даже «Летучий голландец», написанный раньше, все равно отображает историческую силу, которая была в революции. До Вагнера не было такого звучания, никто не объединял одновременно такого количества музыкантов. В его музыке есть поиск, есть сомнения, свойственные немецкому мышлению, и тоска по спасению. Немецкая философия ведь отличается от русской или французской. «Спасение» (die Erlösung) – важное слово для Вагнера. В нашем языке есть понятие die Lösung, что значит «решение». Слово «спасение» мы используем в ситуации, когда нет решения, нет выхода. В 1848 году ход революции исказился, буржуазия предала рабочий класс и опять сомкнулась с аристократией – в этом событии лежат корни многих проблем, в том числе национал-социализм. Но Вагнер не был национал-социалистом. Он лишь отобразил все, что было в том времени. Спасение – это главная тема для него, и до сих пор мы не спасены; по моему мнению, мы по-прежнему движемся к финальной катастрофе.

– Какая из опер Вагнера поможет русскому слушателю наиболее адекватно понять эти идеи?

– Когда я ставлю Вагнера, надеюсь, русские его понимают. Я думаю, как раз «Летучего голландца» легко понять. А вот, например, «Парсифаль» – это уже сложнее. Но даже в Германии, когда эти произведения ставятся по-глупому, немцы тоже их не понимают. Хотя, казалось бы, это на самом деле так просто. Так, в «Кольце нибелунга» те, кто стремится владеть сокровищем, не обретают счастья, но погибают. Вагнер все время говорит о том, что не деньги и власть, а любовь – это самое главное для нас всех. В самом конце тетралогии, в последние пять минут «Гибели богов» двадцать семь раз звучит тот самый лейтмотив, который мы слышали еще в «Валькирии», когда Зиглинда узнала о своей беременности. Это мотив любви, и им все за-

канчивается. Мир разрушен, но все начинается сначала – снова и снова. Это ведь очевидно, но идеология затемняет это понимание. Это ужасная судьба Вагнера, который и в Германии, и в России имеет репутацию нациста.

– Такое впечатление создается из его теоретических работ.

– В своих теоретических работах он антисемит, но даже там можно обнаружить антимилитаристские идеи, высказывания против жестокого обращения с животными и так далее. Я поставил почти все оперы Вагнера, и никогда в его музыке я не слышал никакого антисемитского тона. Я его не нашел там.

МИР БЕЗ ПРИКРАС

– Вы только приехали в Москву и уже стали посещать театры. Интерес к русскому театру сохраняется?

– Больше всего для себя я нашел в раннем советском театре – у Мейер-

хольда, Таирова, Вахтангова. Вчера я смотрел «Три сестры» в «Мастерской Петра Фоменко». Играли прекрасно, но мир в этом спектакле показан таким, каков он есть, – в общем-то, плохим местом. Мне кажется, этого мало. Брехт – мой «отец» в театре – считал, что мир должен изображаться таким, каков он есть, но мы обязаны в него вмешиваться. Театр должен вызывать в зрителях сопротивление. И поэтому в конце моего «Летучего голландца» Сента совершает террористический акт. Я это делаю с надеждой, что зрители испугаются и начнут дискутировать. Один скажет: «Это невозможно, она сошла с ума, она убийца!», другой скажет: «Да, но она была в отчаянии, она не могла вернуться в свою старую жизнь». Мир должен быть изображен без

прикрас, но зритель должен понять, что такое положение вещей надо менять.

– Изменился ли Большой театр за годы вашего отсутствия?

– Я недавно приехал, пока не заметил никаких перемен. Люди по-прежнему заинтересованные, вовлеченные, но у многих из них безнадежное выражение лица. Я сейчас не только про Большой театр, про всю Москву в целом. Могу себе представить, что так было на протяжении столетий, в этой государственной системе не было никакого просвета. И когда я сейчас вижу эти пять центральных улиц, где магазины настолько дорогие, что ни один нормальный русский туда не зайдет, мне сразу понятно, откуда берется этот безутешный взгляд. Но русская душа, эта теплота, юмор, дружба и любовь, – это все чудесно. В Германии все холоднее. Там в глазах людей нет этой безнадежности, но есть холод и искусственная любезность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОБЕДОНОСНЫЙ ХОР

Работа в «Летучем голландце» в свое время принесла хору Большого специальный приз жюри «Золотой маски». Теперь хор с энтузиазмом участвует в возобновлении спектакля. «Им нравился этот спектакль так же, как он нравился и публике, и критикам, – говорит главный хормейстер Валерий Борисов. – И качество звучания было высоким, и сценическая работа тоже яркая, при том, что «Летучий голландец» – непростая опера для хора. Поэтому члены жюри «Золотой маски» обратили на нас внимание». По словам Борисова, от первоначального состава хора осталось меньше половины: «Кто-то ушел на пенсию, кто-то по другим причинам покинул хор, и на освободившиеся места пришли новые люди. Сроки подготовки были сжатыми, к сожалению, – в этом сезоне у нас вообще напряженный график. Девять лет назад Конвичный много репетировал с хором, сейчас, когда спектакль уже готов, дело идет быстрее. Не могу сказать, что его режиссерский стиль такой уж подробный, с какими-то индивидуальными задачами для каждого человека на сцене, Конвичный дает более общую установку на весь ансамбль».

СОБЫТИЕ

ВАГНЕР В МОСКВЕ: БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

Возобновление «Летучего голландца» просто обречено стать событием, даже если бы на афише не стояло имя Конвичного: для московской сцены Вагнер такая редкость, что, когда в 2004 году Большой взялся за постановку «Летучего голландца», анонсы критиков были, скорее, скептическими. Вагнер требует не только специфической культуры исполнения, но и гигантских ресурсов, вроде огромного оркестра. Вагнеровские певцы в мире наперечет: тут требуются не только особые голоса, но и недюжинная физическая выносливость (о чем мог бы рассказать, например, первый в истории исполнитель партии Тристана Людвиг Шнорр, который умер от апоплексического удара вскоре после премьеры «Тристана и Изольды»). Вагнер – это достаточно изолированная туманность в оперной вселенной, но Большой совершил прорыв туда. Результат – две «Золотые маски» и восторженные рецензии.

Евгения Образцова и Дмитрий Гуданов на репетиции с Пьером Лакоттом и его ассистентом Анн Салмон

ДУЭЛЬ ЭЛЬФА И ВАКХАНКИ

От балета Жозефа Мазилье «Марко Спада», который ставит на сцене Большого Пьер Лакотт, в истории не сохранилось практически ничего, кроме воспоминаний о соревновании двух прославленных балерин

Текст: Катерина Новинова

В 1982 году исполнялось 200 лет со дня рождения композитора Даниэля Обера, и к этому юбилею балетная труппа Teatro dell'Opera di Roma решила приурочить постановку его балета. Руководство театра обратилось к Пьеру Лакотту – известному французскому хореографу, знатоку старинных балетов и мастеру реставраций, прославившемуся на тот момент своей редакцией «Сильфиды». Было решено вернуть к жизни утраченный балет «Марко Спада, или Дочь разбойника».

МОЗАИКА ИЗ ЯРКИХ ФРАГМЕНТОВ
Ходили слухи, что в свое время оригинальную идею балета предложил чуть ли не сам император Наполеон III. В Opera de Paris того периода блистали

две танцовщицы – Амалия Феррарис (1830–1904) и Каролина Розати (1826–1905), и идея заключалась в том, чтобы дать возможность в один вечер раскрыться таланту обеих. Сюжет

Делая постановку для Большого театра, Пьер Лакотт обещает увеличить в новой редакции количество персонажей и разнообразить танцы для кордебалета Большого театра – театра, который стал, по словам хореографа, «его второй семьей».

оперы Обера на либретто Эжена Скриба «Марко Спада», премьера которой прошла на сцене Opera Comique в 1852

году, как нельзя лучше отвечал этой задаче, и Скриб без труда переделал оперное либретто в балетную историю.

Так в 1857 году в репертуар Opera de Paris вошел «Марко Спада» – един-

ственный полномасштабный балет Обера. Однако в музыкальном плане он не стал переложением оперной

партитуры. Получилась, скорее, мозаика из самых ярких фрагментов разных произведений композитора: «Концерт при дворе», «Фиорелла», «Невеста», «Фра Дьяволо», «Озеро фей», «Посланица», «Бриллианты короны», «Баркарола», «Церлина» и «Блудный сын».

ДВЕ ЗВЕЗДЫ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

Настоящей интригой спектакля стало исполнение главных партий двумя ведущими балеринами. Сам репетиционный процесс проходил очень непросто. Феррарис рыдала, а Розати чуть не уехала в Англию накануне премьеры, хотя хореограф Жозеф Мазилье был крайне осторожен и старался не выделять ни одну из танцовщиц, предоставив каждой равные

Хореограф Пьер Лакотт

ФОТО: ДАМИР ЮСЛЮПОВ

возможности выразить себя. Только один раз хореограф свел их вместе – в сцене, когда Маркиза (Феррарис) учит Анжелу (Розати) танцу.

Тем не менее, именно одновременное участие двух звезд вызвало основной интерес критики тех лет, да и зрительный зал готов был разделиться на два лагеря, как во времена Марии Тальони и Фанни Эльслер.

КТО ЛУЧШЕ?

Годы спустя в книге «Всеобщая история танца» Сергей Худеков писал, что Розати «считалась и умной, и смелой танцовщицей, мастерицей пользоваться своими природными данными. Хотя она была высока ростом, что считается недостатком для танцовщицы, но телосложение ее было очень пропорционально. Изящными манерами, а также глубоким знанием искусства, приобретенным посредством прилежного его изучения, Розати производила на публику превосходное впечатление. Мимику свою она развила до совершенства».

Впрочем, самых высоких оценок в рецензиях на премьеру все же удостоилась Амалия Феррарис. Критик издания «Музыкальная Франция» в статье за 5 апреля 1857 года так отзывался о ней: «Феррарис как перышко, летящее от дуновения ветра. Никогда еще не видели мы такого грациозного танца на пуантах... В одной из сцен Феррарис делает круг, едва касаясь земли. Это выглядит магически. Она летает, как птичка, и за два прыжка пересекает всю сцену... и весь театр взрывается аплодисментами, приветствуя великую актрису».

Однако высоких похвал заслужила и игра Розати, которая, демонстрируя великолепную партерную технику, в первую очередь проявила себя как замечательная драматическая актриса. Недаром критик Сент-Виктор описывал соревнование балерин как

«дуэль крыльев и стоп, духа и плоти, бестелесности эльфа и пламени вакханки».

«Марко Спада» прошел 27 раз и сошел со сцены из-за того, что для его успеха были нужны две очень яркие и разные исполнительницы, а Каролина Розати в 1859 году покинула Париж. Судьба перенесла

ее в Россию, где она еще успела создать образ Аспиччи в «Дочери фараона». Интересно, что именно этот роскошный имперский балет был восстановлен для труппы Большого театра Пьером Лакоттом.

НОВЫЙ ВЕК, НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Обращаясь к утраченному балету Мазилье «Марко Спада», Лакотт, по сути, создал абсолютно самостоятельное произведение, ведь от того спектакля не сохранилось не только хореографии, но и декораций. Премьера в Teatro dell'Opera di Roma прошла чрезвычайно успешно. Роскошная сценография, живые образы, утонченная хореография Пьера Лакотта, участие таких звезд, как Рудольф Нуреев, Гилен Тесмар и Микаэль Денар, обеспечили «Марко Спада» теплый прием и зрительскую любовь.

Воссоздавая постановку для Большого, Пьер Лакотт в новой редакции обещает увеличить количество персонажей и разнообразить танцы для кордебалета театра, который стал, по словам хореографа, «его второй семьей».

Сцены из спектакля Teatro dell'Opera di Roma, 1982 г.

ФОТО: TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

ФОТО: TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

ИСПОЛНИТЕЛИ

РУССКАЯ МУЗА ЛАКОТТА

Со встречи с Пьером Лакоттом десять лет назад фактически началась профессиональная жизнь Евгении Образцовой – балерины, имеющей репутацию «французенки».

«Когда в 2003 году я только пришла в Мариинский театр, Лакотт ставил «Ундину», и я была занята в кордебалете, – рассказывает она. – Но премьера состоялась только через два года, и тогда Лакотт поручил мне заглавную партию. Образцова стала первой исполнительницей партии Ундины.

Затем были другие балеты мастера: «Сильфида», «Три мушкетера», «Дочь фараона».

Хореографию Лакотта Образцова танцует как в России, так и за рубежом. «Работа над партией Анжелы в «Марко Спада» – это моя пятая встреча с ним, – уточняет Образцова. – Его стиль за это время стал мне близок. «Марко Спада» он делает для Большого театра в новой редакции, рассчитанной на нашу сцену и нашу труппу, но сюжет и образы остаются прежними. Анжела, дочь главного героя Марко Спада, – характер для меня необычный, таких героинь в моем репертуаре еще не было. В ней сочетаются лирика, романтика, и, конечно же, играет разбойничья кровь отца. Пока что мы только учили хореографический текст по записи, впереди – разработка образов, наверное, новые мизансцены и, главное, встречи с самим Пьером, которые всегда открывают что-то новое в даже, казалось бы, сделанном. Учитывая, что это будет специальная редакция для Большого театра, я надеюсь, что работа будет особенно интересной».

ИСТОРИЯ

ДЕКОРАЦИИ, СТАВШИЕ ЛЕГЕНДОЙ

В 1857 году в роли Марко Спада выступал известный итальянский мим Доменико Сегарелли. Хореографически спектакль казался менее интересным, чем более ранняя работа Мазилье – балет «Корсар», в котором Розати стала первой исполнительницей партии Медоры, – но финансово считался успешным. Способствовали тому и любопытные двухуровневые декорации, ставшие такой же легендой, как крушение корабля в «Корсаре».

ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВА

художник-модельер МХТ:

«До конференции мне не довелось побывать на Исторической сцене после реконструкции, поэтому я, конечно, с радостью ухватилась за эту возможность. С профессиональной точки зрения мне больше всего была интересна история воссоздания главного занавеса. В нашем театре тоже был опыт изготовления театрального занавеса: в нашей постановке «Вишневый сад» исторический занавес МХТ - фактически главное «действующее лицо». Мы много сил потратили, создавая дубль, и интересно, как справились с этой работой в Большом».

СВЕТЛАНА ГУЗИЙ

директор Красноярского
театра оперы и балета:

«После этой конференции я изменила мнение о реконструкции Большого. Я, как и все, читала много критики в СМИ и теперь рада, что увидела своими глазами, какая была проделана огромная работа, до мелочей восстановлен декор. И конечно, ткани - это просто фантастика. Надо отдать должное руководству Большого, что они решились это показать. Жаль, что это мероприятие не провели гораздо раньше, потому что эту информацию люди должны знать обязательно. Как руководитель театра я немало вынесла с конференции. Возможно, у нас тоже будет реконструкция, и на протяжении конференции я размышляла, должен ли театр сам быть заказчиком работ? Прихожу к выводу, что какие-то нюансы, вроде высоты потолка в балетных классах или требований, предъявляемых к акустике, могут ускользнуть от понимания сторонних специалистов, их знают только театральные люди».

МАРИНА ДЕНИСОВА

заведующая лабораторией
научной реставрации тканей
Государственного Эрмитажа:

«Было любопытно увидеть результаты реконструкции Исторической сцены Большого, но лично мне немного не хватило иллюстративного материала во время докладов. Жаль, что изображение главного занавеса советских времен показали только мельком, мне он был особенно интересен. Познавательны выступления итальянских докладчиков, они свою презентацию подготовили очень хорошо».

ФОТО: ДАМИР ЮСЛОВ

БОЛЬШОЙ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

Состоялась научная конференция, посвященная восстановлению
тканного убранства Исторической сцены

Текст: Мария Кретьина

Изготовление главного театрального занавеса

для реставраторов. Исторических памятников, которые ждут своей очереди, чтобы возродиться, в нашей стране множество».

Елена Степанова, научный руководитель проекта «Реконструкция Большого театра», напомнила, в чем состояла уникальность задач, которые выполнили реставраторы: «Здание было в аварийном состоянии. Кроме того, театр нуждался в модернизации». Поэтому обойтись реставрационными работами было невозможно. «Чтобы провести реконструкцию памятника архитектуры, необходим указ президента. Здание было разделено на зону реставрации и зону реконструкции. В нашей стране, а может, и в мире, такой серьезной работы, объединяющей и реконструкцию, и реставрацию, не было», – отметила Елена Степанова.

ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ ТКАННОГО УБРАНСТВА

Затем прозвучали подробные доклады о том, как выглядело тканевое убранство зрительного зала и фойе в императорские времена, как реставрировали декоративные панно с богатейшей вышивкой, как по найденным образцам воссоздавали ткани по технологиям XVIII и XIX веков. Ираида Смирнова, директор Научно-исследовательского реставрационного центра, объяснила, насколько в действительности важен для театра «с историей» такой, казалось бы, второстепенный и не имеющий отношения к собственно творческой деятельности вопрос, как сохранение тканного убранства: «Интерьеры театров, в том числе ткани, стали культурными брендами. Мы театр узнаем по занавесам и спецпомещениям, и театры стремятся их сохранить. Большой театр, Малый, МХТ – их занавесы мы знаем до того, как попадаем туда. Это все уникальные памятники». Она же рассказала о трудной жизни тканного убранства Большого до реконструкции – на примере великолепного шелка цвета раскаленного чугуна, которым были затянуты стены бывшего Бетховенского зала (ныне это Императорское фойе): «Вышивки фойе, заказанные к коронации Николая II, уникальны тем, что были выполнены машинным способом. Вышивка в стиле Людовика XV – очень изысканный, красивый сюжет, выполненный шестью цветами шерстяных нитей на красном атласе. Из архивных источников известно, что

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

В обращении к участникам конференции Анатолий Иксанов, тогда генеральный директор Большого, объяснил, зачем театру понадобилось проводить научное мероприятие: «Понимая, какой уникальный опыт мы приобрели в течение шести лет реконструкции, мы не можем не поделиться им в надежде на то, что эти наши во многом страдания, во многом поиски, но в целом очень напряженная работа будет полезна

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Для декорирования Исторической сцены понадобились сотни метров ткани

эти панно и шелковые ткани цвета раскаленного чугуна, которыми затягивали стены, были заказаны во Франции и смонтированы в ниши к торжественному спектаклю, данному в честь коронации. Но на протяжении долгого времени, особенно в советский период, в связи с тем, что Бетховенский зал использовался как концертный, эти панно и ламбрекены очень пострадали. Вся эта жизнь – концерты, репетиции, фуршеты – отразилась на них: и брызги шампанского, и краски ремонта, и следы предыдущих реставраций. Произошла значительная утрата вышивки, осталась только основа. Все прибывало гвоздями, оставлявшими дыры. Все нити вышивки были повреждены на 99 процентов. К тому же их подвергли неправильной очистке. Состояние было удручающее. Но, в связи с уникальностью памятника, было

«В нашей стране,
а может,
и в мире, такой
серьезной работы,
объединяющей
и реконструкцию,
и реставрацию,
не было»

принято решение их отреставрировать и вернуть на место. И нужно было не только отреставрировать, но как-то законсервировать их состояние. Поэтому было решено сделать только сухую механическую очистку: из белого хлопчатобумажного бархата изготовили кисти разных диаметров и ими чистили ткань. За 7 лет мы реставрировали 21 панно».

ПО СТАРИННЫМ ЧЕРТЕЖАМ

Продолжительные аплодисменты вызвал доклад Елены Захарковой, директора ООО «Старинные ткани» (эта мастерская создала штоф для царской ложи, мебельного гарнитура Росси, брокатель для красной гостиной, атлас для бывшего Бетховенского

и Круглого залов): «Мы смогли полностью возобновить старинное ткацкое производство. Жаккардовые станки собирают по старинным чертежам. Изготовление сырья, красителей тоже производится по старинным технологиям. В некоторых случаях натуральное сырье для красителей мы собираем сами».

Елена Степанова подчеркнула, что ткани, изготовленные по старинным технологиям, использовались только «в особо ответственных помещениях» (например, в царской ложе): современные нормы пожарной безопасности не позволяют декорировать натуральными материалами всю Историческую сцену. Поэтому широко использовалось техническое огнестойкое волокно *trevira*, заказанное на итальянской фабрике Rubelli, о чем рассказали представители итальянской компании.

Все доклады сопровождалось показом слайдов, но, поскольку увидеть результаты реставрации своими глазами всегда плодотворнее, участникам конференции предложили подняться из Бетховенского зала в фойе и парадные залы, где работали одновременно шестеро экскурсоводов.

Затем участников конференции пригласили в зрительный зал, где показали новый главный занавес (советскую геральдическую символику на нем заменили современной российской) и копию утраченного живописного занавеса «Въезд Минина и Пожарского в Москву». Доклады сделали руководитель службы художников Большого Алена Пикалова и Андрей Галкин, генеральный директор компании «ЭС-дизайн», разработчика нового занавеса.

Итальянский архитектор Элисабетта Фаббри выступила с экспертным мнением о реставрации Большого, сравнив ее с реставрацией итальянских театров La Scala, La Fenice и San Carlo.

Дом для пяти голосов

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

НАСТРАИВАЕМ НА ОПЕРУ

12 октября – премьера проекта «Настройся на оперу. Маленькое представление в Большом», сочетающего серьезную музыку с занимательным сюжетом и спецэффектами, которые не оставят равнодушным ни одного современного ребенка

Текст: Мария Кретинина

Большой театр продолжает воспитывать поколения будущих зрителей. К популярнейшему детскому балету «Чиполлино» добавились опера «Дитя и волшебство» и «Путеводитель по оркестру». Большой не только ставит известные произведения, подходящие для детской аудитории, но и инициирует появления новых: балет Ефрема Подгайца «Мойдодыр» появился благодаря конкурсу на лучшее сочинение для детей, который театр организовал совместно с Союзом театральных деятелей. В прошлом сезоне стартовал проект «Детская лаборатория», цель которого – в игровой форме научить детей разбираться в оперном и балетном искусстве.

ПЯТЬ ГОЛОСОВ С ХАРАКТЕРОМ

С новым сезоном в афише появился очередной детский проект – «академический, но с элементами игры», как характеризует его режиссер Игорь Ушаков. В качестве сценариста дебютировала помощник генерального директора театра Людмила Данильченко. Сюжет можно назвать приключенческим. В одном уютном доме живут пятеро персонажей, они же пять основных оперных голосов:

сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон и бас. «Каждый тип голоса наделен своим характером, – рассказывает Ушаков. – Характеры в чем-то вымышленные, а в некоторых из них кто-то увидит самого себя или своего коллегу. Например, для сопрано мы выбрали характер примы – звезды, для которой всегда писались оперы. Тенор – это, естественно, герой-любовник. Баритон – человек, который любит себя, но понимает, что находится в большей степени на вторых ролях. Бас – просто царь.

Меццо-сопрано – мечтающая о славе и первом положении солистка». Героям угрожает Электронный призрак (имеется в виду искусственное звучание, противопоставленное живой музыке). «Блуждая по миру, он обезображивает на своем пути все живое. Цветущие пейзажи превращаются в бездушные пустыни, а смеющиеся лица в безлические застывшие маски», – так описывают это зло создатели спектакля. Противостояние обещает быть напряженным, полным драйва и спецэффектов.

Режиссер Игорь Ушаков и сценограф Сергей Тимонин

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

ИЛЛЮЗИЯ В ДОПОЛНЕНИЕ

Представление состоится в Бетховенском зале, стены которого могут служить естественными декорациями – они имеют вид фасада классического здания, – чем не дом для пяти голосов? Надо только добавить декоративные панели, которые придумал сценограф Сергей Тимонин. Оденет персонажей художник по костюмам Ирэна Белоусова. Пятеро солистов будут петь в сопровождении небольшого инструментального ансамбля (дирижеры – Алексей Богорад и Александр Соловьев). Но, как подчеркивает Ушаков, на этот компактный проект «нельзя смотреть как на маленький детский спектакль, который прошел и забылся». Декорации дополнит иллюзия, созданная с помощью света, аудио и видео. Бетховенский зал будет укомплектован проекционным и световым оборудованием. Видео-контент, который играет важнейшую роль в этом действе, – забота студии «Сила света».

КЛАССИКА ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ЗРИТЕЛЯ

В «маленьком представлении» заняты серьезные артистические силы: Анна Аглатова, Светлана Шилова, Эльчин Азизов, Петр Мигунов и выпускники Молодежной оперной программы Константин Шушаков и Олег Цыбулько. Участие в проекте примут и певцы из Молодежной программы, в том числе новобранцы этого сезона: Александра Чухина, Павел Валужин, Арсений Яковлев, Богдан Волков и Даниил Чесноков.

Музыка «Настройся на оперу» – своего рода микс из сочинений классиков, а потому маленькие зрители, следя за увлекательным сюжетом, будут одновременно знакомиться с произведениями классиков от Вивальди и Моцарта до Верди и Леонкавалло. «Все музыкальные фрагменты, которые исполняют наши персонажи, – это арии из опер, – объясняет Ушаков».

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

В ОЖИДАНИИ ЗРЕЛИЩ

Грандиозные планы балетной труппы

Текст: Екатерина Захарова

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Балет «Щелкунчик»

Открывшийся театральный сезон 2013–14 года будет для артистов балетной труппы весьма насыщенным, ведь репертуар Большого пополнится сразу несколькими балетами – тремя премьерами и одним возобновлением. Кроме того, артисты балета покажут несколько спектаклей – на гастролях в Сингапуре, Франции, Норвегии и США.

ПРЕМЬЕРА ОТ МАЭСТРО ЛАКОТТА

Репетиции первой в этом сезоне балетной премьеры – «Марко Спада» – начались еще до окончания прошлого сезона. Артисты внимательно слушали рекомендации Анн Салмон – ассистентки знаменитого французского хореографа Пьера Лакотта. Спустя почти 30 лет после своей первой постановки «Марко Спада» для Teatro dell'Opera di Roma Лакотт взялся за создание еще одной версии – для Большого театра. В 1981 году в постановке по мотивам этого старинного балета Даниэля Обера блистали легендарный танцовщик Рудольф Нуреев, исполнивший роль бандита Марко Спада, и жена Лакотта – Гилен Тесмар, станцевавшая Анжелу – дочь Марко. Сегодня новое поколение артистов балета анализирует опыт своих предшественников и привыкает к нововведениям, которых в современной редакции будет

достаточно. В этой версии зритель увидит несколько новых персонажей, оценит масштаб кордебалетных сцен и оригинальную хореографию.

Параллельно с репетициями кипит работа по созданию костюмов и декораций, результаты которой уже очень скоро – 8 ноября – можно будет наблюдать на Исторической сцене.

ВПЕРВЫЕ С ДРУГОЙ ТРУППОЙ

Еще две балетных премьеры состоятся в Большом в начале и середине 2014 года. 20 марта на Исторической сцене публике будет представлен трехактный балет Джона Ноймайера «Дама с камелиями» на музыку Фридерика Шопена. Премьера спектакля состоялась в 1978 году в Штутгарте с Марсией Хайде в роли Маргариты. Именно с него началась мировая слава хореографа Джона Ноймайера. Теперь перед московской премьерой «Дамы» он будет сам работать с артистами Большого театра.

Под занавес сезона, 4 июля 2014 года, балетная труппа покажет на Новой сцене спектакль «Укрощение строптивой», поставленный известным хореографом и художественным руководителем Балета Монте-Карло – Жан-Кристофом Майо. Балет по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира будет создаваться специально по заказу Большого театра. Для Жан-

Кристофа Майо это станет первым случаем постановки нового балета за пределами своей труппы.

ПОМОЧЬ В ВОПЛОЩЕНИИ

Не менее ярким событием обещает стать возрождение на Исторической сцене первого балета Дмитрия Шостаковича «Золотой век», который в 1982 году был поставлен в Большом театре балетмейстером Юрием Григоровичем. На этот раз будет возобновлена двухактная версия, созданная хореографом в 2006 году.

В течение 238-го сезона труппа покажет некоторые из своих спектаклей, отправившись на гастроли в другие страны: ноябрь будет отмечен поездкой в Сингапур, где дадут «Лебединое озеро», в январе Париж увидит «Утраченные иллюзии», в феврале в Норвегии состоятся гастроли балетной труппы в рамках фестиваля «Северное сияние», в мае станцуют «Жизель» в Вашингтоне, а в июле – «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Спартак» в Нью-Йорке.

Реализация столь масштабных планов предполагает не только репетиции артистов, подготовку костюмов и декораций, решение большого количества административно-организационных вопросов, но и солидные финансовые вложения, без которых обойтись невозможно.

Серьезным подспорьем в осуществлении всего задуманного становится помощь компании «Нестле» – официального спонсора балета Большого театра. «Для меня особо ожидаемой премьерой 238-го сезона станет «Дама с камелиями». В первую очередь, потому что я хорошо знаю этот балет, – рассказывает Маурицио Патарнелло, генеральный директор «Нестле Россия». – Постараюсь посетить и две другие премьеры. С тех пор, как я приехал в Россию, я влюбился в балет. А потому стараюсь не пропускать важные события в балетной жизни».

Этот сезон, без сомнения, будет наполнен интересными и важными событиями в жизни не только балетной труппы, но и Большого театра в целом. А потому добро пожаловать в театр!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МАУРИЦИО
ПАТАРНЕЛЛО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
«НЕСТЛЕ
РОССИЯ»:

Сотрудничество «Нестле» с Большим началось еще в 2005 году

с совместных проектов. В 2010-м мы стали спонсором Большого театра, а в сентябре 2013 года – официальным спонсором балета Большого театра. Все эти годы наше сотрудничество крепло и развивалось, трансформировавшись со временем в союз двух единомышленников. Наши премиальные бренды – также частые гости в театре. Так, в мае текущего года бренд минеральной воды San Pellegrino организовал совместный концерт артистов фонда Лучано Паваротти и артистов Молодежной оперной программы Большого.

Партнерство с Большим театром – это флагманская инициатива компании «Нестле» в области культуры и искусства в России, реализуемая в рамках концепции корпоративной социальной ответственности «Создание общих ценностей». Большой театр – это символ культурной жизни России. И мы горды сотрудничеством с величайшим театром мира в нашем совместном стремлении создавать вечные ценности для общества и мировой культуры. Мы активно участвуем в тех проектах, которые театр нам предлагает, и всегда с удовольствием приглашаем наших друзей, партнеров и клиентов на спектакли. В списке моих личных предпочтений три балета, которые не только впечатлили мастерством артистов, декорациями, костюмами, но и совпали с некоторыми событиями моей жизни. Во-первых, это «Щелкунчик» – его мы посмотрели с дочками в рождественские каникулы и буквально влюбились в этот балет. Во-вторых, «Спартак» – некоторые сцены настолько грандиозны, что до сих пор остаются в памяти. А в-третьих, это «Лебединое озеро» – прежде всего благодаря той энергетике, которая шла со сцены.

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

«ЭТА КРАСОТА ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАМИРАТЬ СЕРДЦЕ»

Балетная труппа завершила 237-й сезон трехнедельными гастрольями в Лондоне. На сцене театра Covent Garden были показаны «Лебединое озеро», «Баядерка», «Спящая красавица», «Драгоценности» и «Пламя Парижа». Выступления собрали богатый урожай хвалебных рецензий от ведущих английских критиков

Перевод: Наталья Шадрина

«Лебединое озеро» Большого – во многих отношениях поразительное, в некотором отношении разочаровывающее и в целом очень стоящее. Здешние балетоманы, волновавшиеся из-за того, что моральный дух труппы мог быть подорван событиями нынешнего года, безусловно, могут быть заверены: на самом деле она выглядит даже духовитой.

Железобетонное доказательство тому — кордебалет. Тридцать с лишним дев-лебедей во вторых картинах первого и второго актов <...> являют собой образец грации, чистоты и, прежде всего, единства – и, так или иначе, совершенны.

Головокружительно огромно число талантов и среди солистов. Все пять иностранных невест на первом спектакле в Covent Garden были великолепны, начиная с Анны Тихомировой, вылетевшей на сцену подобно реактивному снаряду, и заканчивая Дарьей Хохловой с ее грациозным баллоном. Однако еще очаровательнее — и это уже говорит само за себя — была Анастасия Сташкевич — Сверстница принца в начальной картине. Это сравнительно небольшое выступление — из тех потрясающих впечатлений, про которые точно знаешь, что они останутся с тобой навсегда.

Марк Монехэн
The Telegraph, 30.07.2013

<...> Самое целостное впечатление от вечера оставило выступление Владислава Лантратова в партии Злого гения. Музыкальный, зловещий, неотразимый – целая история скрыта в его выступлении, и она еще только ждет, чтобы ее рассказали.

Джудит Макрел
The Guardian, 30.07.2013

<...> Оркестр Большого, особенно скрипичные соло (в «Лебедином озере». – Ред.)... был на высоте.

Нил Норманн
The Stage, 30.07.2013

<...> Светлана Захарова... была грандиозна, заключая в себе, согласно положенному статусу, одновременно

и романтический символ, и демоническую соблазнительницу... В партии Одетты она тянется всем телом, подобным эластичной ленте, и превращает свои руки в крылья – это сама душа, страстно жаждущая освобождения. В партии Одиллии ее техника загорается, словно ракета от огня. <...>

Дебра Крейн
The Times, 31.07.2013

<...> Кордебалет Большого исполняет эту сцену («Тени» в «Баядерке». – Ред.) торжественно и величаво: эта красота заставляет замирать сердце и напоминает о том, как велик может быть ничем не приукрашенный классический балет.

Сара Кромптон
The Telegraph, 04.08.2013

<...> Эта Аврора [Екатерина Крысанова. – Ред.] была «колоратурной» балериной, которая с очаровательной легкостью подавала все трудные моменты и словно бисером вышивала фиоритуры па в длинных цепочках искрящегося движения, излучая самый яркий шарм. <...>

Артем Овчаренко в партии Дезире <...> высокий элегантный красавец, во втором акте он вылетает на сцену парящими прыжками, разрезая воздух длинными танцевальными фразами, его движения легки и академически точны, роль исполнена с изяществом. Выступая в партии принца, он и манеры имеет как у принца, под стать и его техника: двойные туры в воздухе исполняются с очаровательной соразмерностью, движения отличаются чистотой, все достойно. <...>

Клемент Крисп
The Financial Times,
07.08.2013

<...> Пеленой... чар обволакивает «Спящую красавицу»... Дэвид Холберг. <...> Его удлиненные элегантные линии достигают эмоциональной сферы сразу же, как только он вступает в действие: его Принц отличается врожденной изысканностью и романтической меланхолией. <...>

Джудит Макрел
The Guardian,
07.08.2013

Сергей Филин покинул клинику в Германии, чтобы встретиться с труппой в Лондоне

ФОТО: МАРК ХАГЕМАНН

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

<...> Двор [в «Спящей красавице». – **Ред.**] сам по себе есть чудо роскоши и основательности благодаря команде мечты – Эцио Фриджеро и Франке Скуарчапино... Фоном для постоянной декорации в виде огромных витых («соломоновых») колонн служит призрачная перспектива, вызывающая в памяти «Отплытие царицы Савской» Клода Лоррена. Костюмы Скуарчапино – как будто из волшебного сундука, там и узорчатая тафта, и шелковые пачки, пружинящие при малейшем прыжке. <...>

Луиз Левен
The Sunday Telegraph Magazine
'Seven', 11.08.2013

Самую воодушевленную овацию за весь гастрольный сезон в Лондоне вызвали на данный момент не танцовщицы, а их в течение долгого времени отсутствовавший директор, Сергей Филин. Бережно поддерживаемый под руки, в черных очках, он был препровожден на сцену во время вызовов на поклон по окончании балета «Драгоценности»... По зрительному залу прошел гул сочувствия, танцовщицы аплодировали – это был чрезвычайно волнующий момент для него. <...>

Джудит Макрел
The Guardian, 13.08.2013

<...> после того как Большой показал нам свои «Драгоценности», я был готов провозгласить выступление Ольги Смирновой в «Бриллиантах» – и в не меньшей степени Семена Чудина в качестве ее кавалера – безупречным, превосходящим другие, совершенно <...>. Смирнова подчеркивает красоту хореографии изысканной чистотой исполнения, и танец буквально расцветает в ее теле – в каждый момент подчиненный строгой дисциплине вагановской школы, – и музыка все проясняет нам. Потрясающе. Чудин – достойный ее партнер: в его арсенале мощная, богатая фразировка, замечательно очерченный танец, осмотрительность мастерства. И его исполнение отмечено ненатурным благородством.

Клемент Крисп
The Financial Times, 07.08.2013

<...> Евгения Образцова, прима «Измуродов» на первом представлении, была очень привлекательна с ее замечательно мягкими позами и чувственным отблеском, лежащем на танце. <...>

Дебра Крейн
The Times, 14.08.2013

<...> «Пламя Парижа» показывает лучшее, что есть в Большом, труппа которого так мощно выступила во время своего нынешнего визита в Лондон. <...> Кристина Кретова и Артем Овчаренко... просто изумительны с их великолепной «фразировкой» и остроумным осмыслением себя в предложенной ситуации. Очень трогательно Анастасия Сташкевич в партии обреченной на смерть Аделины <...>. Изъяны балета перестали беспокоить меня, когда взойшли на баррикады Васильев и Осипова. <...> Техника фантастическая, но не это главное. Осипова и Васильев все внимание сфокусировали на себе благодаря яркому сценическому присутствию, актерской убедительности и чувству полнейшего собственного превосходства. Их не остановить, как не остановить ход самой революции.

Зое Андерсон
The Independent,
19.08.2013

Большой оставил это [«Пламя Парижа». – **Ред.**] напоследок, чтобы показать свое настоящее лицо, исполнить балет, который одной с ним крови, плоть от плоти его. «Пламя Парижа» Алексея Ратманского, выбранное для закрытия сезона, оставит радостное воспоминание. <...> Здесь, в спектакле, поставленном самым одаренным из недавних директоров Большого, вы увидите молодых артистов, которые танцуют, которые играют роли, которые любят театр; самобытные, владеющие необходимым арсеналом средств выражения, искренне открытые для публики. <...>

Исмин Браун
The ArtsDesk.com,
19.08.2013

СЕРЕБРИСТЫЙ ГОЛОС РУССКОЙ ОПЕРЫ

Бэла Руденко, ведущая солистка оперы
Большого театра с 1973 по 1988 год,
отметила 80-летие

Текст: Сусанна Бенцианова

Ее творческий путь начался на сцене Киевского театра оперы и балета имени Шевченко, где она быстро заняла ведущее положение. К середине 1960-х годов Руденко – известная певица, которая познала заслуженный успех, выступая во многих странах. Ее приглашают для участия в спектаклях Большого театра «Риголетто» и «Травиата», где она исполняет свои любимые партии Джильды и Виолетты.

ТРИУМФАЛЬНАЯ ЛЮДМИЛА

Певица привлекала редким по красоте ярким, серебристым голосом, музыкальностью и вокальной культурой, умением по-своему взглянуть на образ, уже имеющий исполнительские традиции. Наверное, в этом была одна из причин того, что, приступая к постановке «Руслана и Людмилы» Глинки, режиссер Борис Покровский пригласил на заглавную партию Бэлу Руденко. Спектакль 1972 года стал событием не только в музыкальной жизни, но и в интерпретации оперы Глинки. И, конечно же, в жизни Бэлы Руденко и ее Руслана – Евгения Нестеренко. Таких молодых, обаятельных главных героев

эта опера еще не знала. Спектакль покорил задором, увлеченностью исполнителей, высокой музыкально-сценической культурой. Когда «Руслана» показали на гастролях в Ла Скала, газеты выносили в заголовки слова «Триумф Большой оперы», «Русские преподают урок бельканто», и немалая заслуга в этом успехе принадлежала Бэле Руденко.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Репертуар певицы включал партии в операх Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Россини, а также многочисленные камерные произведения, которые она с присущим ей умом и вкусом отбирала для своих сольных концертов.

ФОТО: МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

В течение пяти лет (с 1995 по 1999 год) Руденко была художественным руководителем оперы. В это время в театр была принята Елена Зеленская. «Бэла Андреевна была на всех моих спектаклях «Аида», в антрактах приходила, делала конкретные замечания, показывала, как надо брать верхние ноты, – рассказывает певица. – Еще в детстве я наслаждалась ее потрясающей колоратурой. Я не застала Бэлу Андреевну на сцене, но ее запись – свидетельство того, что это выдающееся колоратурное сопрано, великий мастер, владеющий головокругоужительной

Такой юной Людмилы опера еще не знала

вокальной техникой. Когда я думаю о Бэле Андреевне, вспоминаю ее как руководителя оперы, в первую очередь хочу сказать о том, что она любила наш театр, не допускала в спектакли случайных исполнителей, в ней не было амбиций руководителя, органично сочетались женственность и собранность, организованность. Она считала, что ее долг – не терять традиции, оставленные предшественниками.

С 1980 года Бэла Андреевна преподает в Московской консерватории. Ее воспитанники успешно выступают на лучших сценах. Одна из них, лауреат международных конкурсов Мария Горелова, дебютировала в 2012 году в Большом театре в партии Настасьи в «Чародейке» Чайковского.

“Theatre must trigger resistance”

Der Fliegende Holländer – one of the most exciting plays in the repertoire of the Bolshoi Theatre in the 2000s – returns to the New Stage on October, 16. The renewal is timed to coincide with the 200th anniversary of the birth of Richard Wagner. Peter Konwitschny, one of the major opera directors of our time is talking about Wagner’s philosophy, German character and devoted revolution

PHOTO: DAMIR YUSUPOV

– Will *Der Fliegende Holländer* return to us exactly the same as it used to be?
– Yes.

– You were not tempted to make any changes in 9 years, were you?
– What for? There are many new soloists and they highlight new details.

Two important characters for me are the Dutchman and Senta, who cannot be integrated into society, making the society poorer. Relationships between a man and a woman are important. The Dutchman is a typical man of any times and remains the same to this day, as he fears to appear inferior. In the end, when he reproaches Senta for deceiving him and leaving, one can see such a show trial which is rare in opera: a man humiliates a woman. But Senta is not a soft, reverential woman of the XIX century, she is strong, and I want to make today’s viewers experience the same shock as during the play in 1845, when she jumped off the cliff.

– You always said that Wagner is extremely important for understanding of the German history. What did you mean by that?

– Those who know how to properly listen to Wagner, can understand what it means to be a German. Search and doubt, common to the German way

of thinking, and longing for salvation can be heard in his music. In 1848, the course of the revolution was distorted, the bourgeoisie had betrayed the working class and merged with the aristocracy once again – this event is the root cause of many problems, including the National Socialism. But Wagner was not a National Socialist. He only displayed what happened during that time.

– You have just arrived in Moscow and have already begun to visit theaters. Does the interest in Russian theater remain unchanged?

– Personally, I found most of all in the early Soviet theater – in Meyerhold, Tairova, Vakhtangov. Brecht – my “father” in theater – believed that the world should be portrayed for what it is but we have to interfere with it. Theatre must trigger resistance in the audience. And that is why at the end of my *Fliegende Holländer* Senta commits a terrorist act. I do it with the hope that the audience gets frightened and starts discussing.

BALLET

A duel of a sprite and a bacchae

Pierre Lacotte will revive Joseph Mazilier’s ancient ballet in the Bolshoi Theater

In 1982, it was the 200th anniversary of the birth of composer Daniel Auber, and Teatro dell’Opera di Roma ballet troupe decided to time the ballet to his music by this date. The theater management turned to Pierre Lacotte – a connoisseur of vintage ballet and master of restorations. It was decided to bring back to life the lost ballet *Marco Spada or the Bandit’s Daughter* by Joseph Mazilier.

It was rumored that the original idea of the ballet was offered almost by Emperor Napoleon III himself at the time. Two dancers, Amalia Ferraris (1830–1904) and Carolina Rosati (1826–1905) starred

in the Opera de Paris of the period, and the idea was to allow the talents of both of them to reveal at the same night. The plot of Auber’s opera after Eugène Scribe’s libretto of *Marco Spada* was the best solution to this problem.

The real intrigue of the show was the performance of the two main parts by leading ballerinas. The rehearsal process was very uneasy. Ferraris was sobbing and Rosati almost left for England on the eve of the premiere, although Joseph Mazilier was extremely cautious and tried not to favor any of the dancers, giving each an equal opportunity to express

PHOTO: TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

themselves. Only once the choreographer brought them together – in the scene when the Marchese (Ferrari) teaches Angela (Rosati) to dance. Critic St. Victor described the competition of the ballerinas as a “duel of wings and feet, body and spirit, of aeriality of a sprite and flame of a Bacchae”.

Marco Spada took place 27 times. Pierre Lacotte, in fact, made a completely standalone production. It premiered very successfully. Magnificent scenery,

characters which come to life, subtle choreography by Pierre Lacotte, participation of such stars as Rudolf Nureyev, ensured that *Marco Spada* was warmly welcomed and loved by viewers.

Staging the ballet for the Bolshoi Theater, Pierre Lacotte promises to increase the number of characters in the new edition and the diversify dances for the corps de ballet of the Bolshoi Theatre – the theater, which became “his second family” according to the choreographer.

The Bolshoi shares experience

A scientific conference dedicated to the restoration of the fabric decorations of the Historic Scene

PHOTO: DAMIR YUSUPOV

Trips to the Historical Scene and discussion of the results of the reconstruction used to attract the media, however, this time mainly restorers and theater management – representatives of leading museums and theaters, including the Moscow Kremlin, the Hermitage Museum, the Historical Museum and the Moscow Art Theatre, gathered in the Beethoven Hall.

Elena Stepanova, Scientific Director of the project “Reconstruction of the

Bolshoi Theatre” reminded what unique challenges the restorers faced: “The building was in disrepair. In addition, the theater was in need of modernization.” That is why it was impossible to get by with restoration works only.

There were detailed reports on how fabric decorations of the auditorium and foyer looked like in the imperial times, how decorative panels with rich embroidery were restored, how fabric was re-created based on samples

of XVIII and XIX centuries technologies. Iraida Smirnova, Director of the Research and Restoration Center, explained how truly important for the theater “with history” was such seemingly minor and unrelated to the actual creative activity issue of fabric ornamentation preservation: “The interiors of theaters, including fabric, have become cultural brands. We recognize theaters by curtains and special purpose premises and theaters tend to keep them. The Bolshoi Theatre the Maly Theatre, the Moscow Art Theatre – we know their curtains before we come there. These are all unique monuments.”

All reports were accompanied by a slide show, but since the results of restoration are always better seen with your own eyes, the attendees of the conference were offered to come up from the Beethoven Hall to the foyer and the main halls where six guides worked simultaneously during a break.

Italian architect Elisabetta Fabbri presented her expert opinion of the restoration of the Bolshoi, comparing it with the restoration of such Italian theater as La Scala, La Fenice and San Carlo.

PROJECT

Tuning in to opera

October 12th is the premiere day for the *Be in the Mood for Opera. A Small Performance at the Bolshoi*, which combines serious music, interesting plot and special effects that would impress any modern child

The new season brings another children’s project to the bill; Director Igor Ushakov characterizes it as «academic, but with elements of a game”. Lyudmila Danilchenko, Assistant Director General of the Theater, debuted as a script writer. The plot can be called an adventure. In one cozy house there live five characters; they are the five major opera voices: soprano, mezzo-soprano, tenor, baritone and bass. Heroes are threatened by an e-ghost (that is by artificial sound as opposed to live music). “Wandering around the world it disfigures anything alive in its

path. Flowering landscapes are turned into soulless deserts and laughing faces into frozen anonymous masks”, that is how the producers of the show describe this evil. The confrontation promises to be dramatic, full of drive and special effects.

The performance will take place in the Beethoven Hall, the walls of which can serve as natural decorations – they resemble a facade of a classical building; why not use it as a house for the five voices? You just need to add decorative panels that the set designer Sergei Timonin came up with. The

characters will wear clothes by costume designer Irena Belousova. The five soloists will sing accompanied with a small ensemble (conductors – Alexey Bogorad and Alexander Solovyov).

Music for the *Be in the Mood for Opera* is a kind of mix of the classics, that is why young viewers, watching the fascinating story, will at the same time familiarize with the works of the classics from Vivaldi and Mozart to Verdi and Leoncavallo. “All musical pieces performed by our characters are arias from existing operas,” explains Ushakov.

The Silvery Voice of Russian Opera

Bela Rudenko, the leading soloist of the Bolshoi Theater Opera from 1973 to 1988 has celebrated her 80th anniversary

Her career began on stage of the Kiev Opera and Ballet Theatre named after Shevchenko. By the mid 1960s Rudenko became a famous singer, who saw well-deserved success, having performed in many countries. She was invited to participate in *Rigoletto* and *La Traviata* in the Bolshoi Theatre where she played her favorite roles of Gilda and Violetta.

The singer mesmerized by the beauty of her rare bright, silvery voice, musicality and vocal culture, sincerity and truthfulness of stage behavior, ability to interpret the character that already has some performance traditions in her own way. Perhaps this was one of the reasons why a distinguished opera director Boris Pokrovsky invited Bela Rudenko for the lead part when he starting the production of *Ruslan and Lyudmila* by Glinka. The performance of 1972 was a major event not only in the musical life, but also in Glinka’s opera interpretation. When *Ruslan* was shown at a guest performance in La Scala, the newspapers headlined such words as “Triumph of the Bolshoi’s Opera” “Russians teach a bel canto lesson” and a lot of the credit was due to Bela Rudenko’s success.

For five years (from 1995 to 1999) Rudenko had been the Opera Art Director. Since 1980, Bela Andreevna has been teaching at the Moscow Conservatory. Her students successfully perform on the best scenes. One of them, Maria Gorelova, a prize winner of international competitions debuted as Nastasya in *The Enchantress* by Tchaikovsky at the Bolshoi Theatre in 2012.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Газета для тех, кто живет театром
№9 (2728), октябрь 2013. Издаётся с 1933 года

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

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

Главный редактор: Анна Галайда
Координатор проекта: Елена Сергеева
Арт-директор: Никита Петров
Редактор: Екатерина Захарова

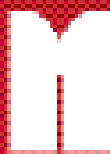
Издатель: PRCBGroup
www.prcb.ru

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

Private banking

Private banking, каким он должен быть

Остальное — private

Банк Москвы

Вместе с вами

www.bm.ru
8 800 200-23-26

Программа RTG

CREDIT SUISSE
Кредитный союз Швейцарии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВОСТОК»

AT&T

GUERLAIN

MetLife

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИЗДАТЕЛЬСТВО

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