

ОПЕРА

КАВАЛЕР РОЗЫ

БОРИС ГОДУНОВ

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

ДОН ЖУАН

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК

БАЛЕТ

КОРСАР

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ

ИВАН ГРОЗНЫЙ

БОЛЬШОЙ

№3

2012

ИЗДАЕТСЯ С 1993 г.

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ТЕАТРОМ

ТЕАТР

«КОРСАР» В НОВЫХ БЕРЕГАХ

ОДНА ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ
БАЛЕТНЫХ ПОСТАНОВОК НА
ОСНОВНОЙ СЦЕНЕ

СТР. 4-5

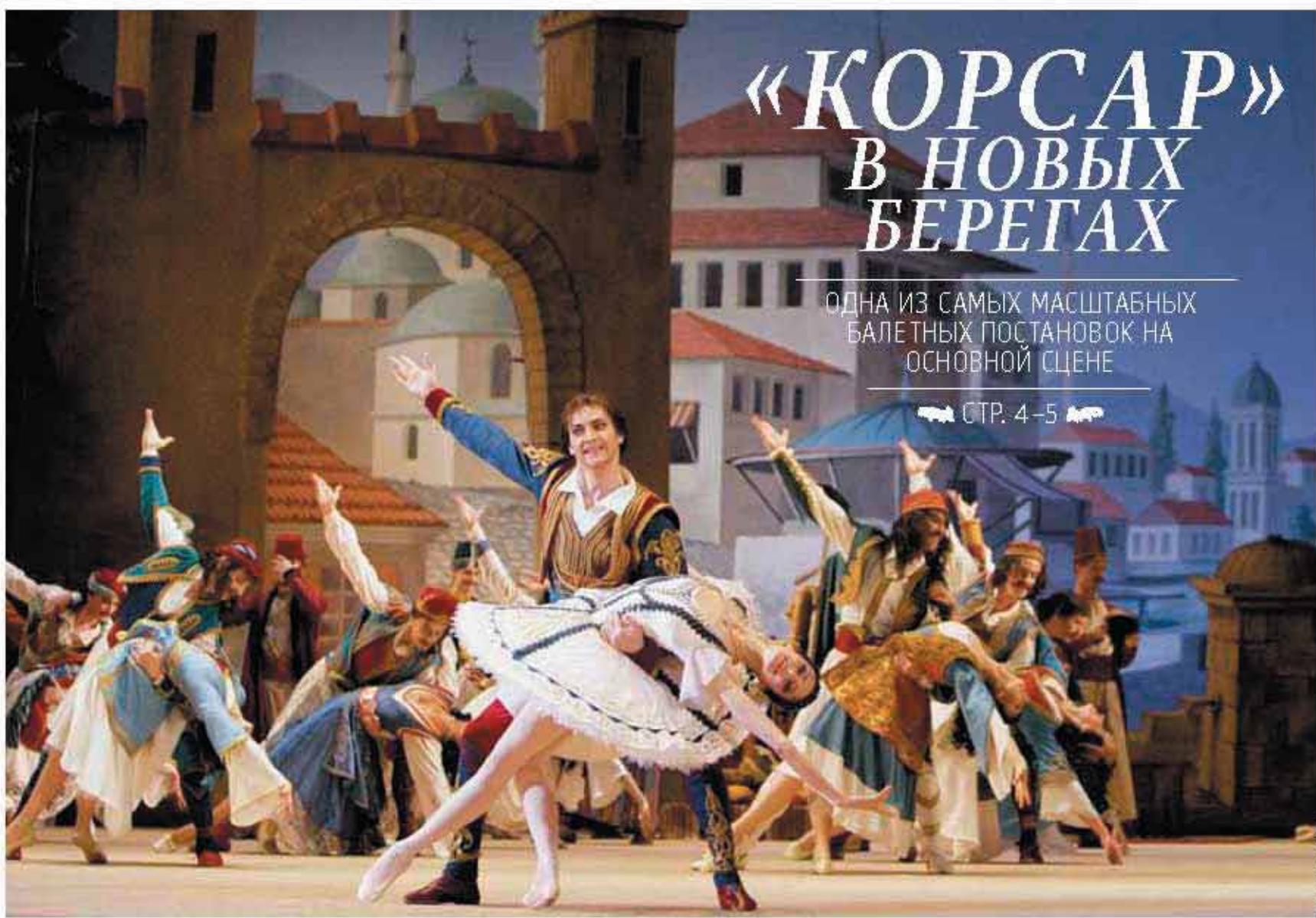

Фото: ДМИТРИЙ ГЛОЗУВ

ОПЕРА

Кавалер,
plenяющий слух.
Премьера
легендарной оперы

ЮБИЛЕЙ

Примадонна
без страха и упрека.
Маквала Касрашвили
отмечает свой юбилей

ГАСТРОЛИ

В преддверии
нового мира.
Артисты Большого
в Японии

INTERNATIONAL

Le Corsaire moves
to the main stage
(English Summary)

6

8

12

14

27 марта отмечается Международный день театра. Символично, что Большой отмечает свой день рождения 28 марта – этим числом датируется высочайшее соизволение Екатерины II на его открытие, подписанное в 1776 году

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В РОДНЫХ СТЕНАХ

Такого комплекса зданий, как у нас, нет ни у кого в мире. Я счастлив, что Россия осилила столь масштабные реставрационные работы. Это свидетельствует о том, что национальный театр занимает особое место в нашем самосознании. За первые десять лет XXI века мы вместе прошли большой путь: выпустили более 90 спектаклей, открыли и освоили Новую сцену, достойно пережили годы ремонта и реставрации. Когда осенью мы вновь открывали великолепное здание Кавоса, самоотверженно работали все наши коллективы: опера, балет, хор, миманс, оркестр, службы художественно-постановочной части и художественно-производственных мастерских, а также наши постановщики – Юрий Григорович, Дмитрий Черняков, Владимир Юрковский и Василий Синайский. В тяжелейших условиях все были вместе. В итоге произошло настоящее чудо: мы триумфально открыли нашу историческую сцену, началась новая жизнь Большого театра. Все это и люди, готовые работать вместе ради единого творческого результата, воплотилось для меня в самое большое театральное волшебство!

С днем театра! И с днем рождения, Большой!

Анатолий Иксанов,
генеральный директор
Государственного академического
Большого театра России

БЕЗ ПРАВА НА РАЗОЧАРОВАНИЕ

Я уверен, что для всех россиян Большой театр всегда был и будет символом настоящей великой русской культуры. Именно поэтому от него ждут, чтобы он был идеальным – обладал спектаклями и исполнителями самого высокого уровня. Те, кто работает в Большом театре, имеют, как мне кажется, одну психологическую особенность – здесь действительно воспитывается характер человека.

Для публики «пойти в Большой» – это много значит, а потому театр не имеет права разочаровывать. И я как музыкальный руководитель вижу свою задачу в том, чтобы правильно настраивать коллектив, чтобы он был заинтересован в повышении уровня спектаклей.

Я хочу, чтобы по-прежнему как можно больше людей верили в то, что здесь они могут прикоснуться к вечному искусству, чтобы здесь было интересно пожилым зрителям, которые привыкли ходить в оперный театр, и молодежи, чтобы в Большом они слышали все разнообразие музыки, видели классические и экспериментальные постановки. Чтобы жизнь нашего театра была неподвластна политическим и экономическим ситуациям, потому что искусство находится вне времени и пространства, а Большой театр всегда оставался чем-то особенным. Мне кажется, сейчас к этому стремятся все, кто работает в Большом театре.

Василий Синайский,
главный дирижер – музыкальный
руководитель Большого театра

Тексты: Сусанна Бенисанова, Анна Галайда,
Мария Кретинина, Маринна Пивоварова
Фото: Ксавье Эмбэрдо, Дамир Юсупов,
РИА Новости, ИТАР-ТАСС

ДЕКОРАЦИИ

УЧАСТИКИ «ТРАВИАТЫ» ПЕРЕЧИТАЮТ ДЮМА

Макет спектакля «Травиата», премьера которого намечена на осень 2012 года, создан с нуля: его представили режиссер Франческа Замбелло (уже ставившая в Большом «Турандот» и «Огненного ангела») и художник Питер Джон Дэвисон.

Замбелло подчеркнула, что ее цель – «не забывать традиции

театра и традиции Верди». Кроме того, она посоветовала всем участникам будущей постановки перечитать роман Дюма-сына «Дама с камелиями», вдохновивший Верди на создание оперы.

Действие будущего спектакля будет разворачиваться в конце XIX века, и авторы намерены соблюдать стилистику эпохи.

РЕГАЛИИ

«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» СОБИРАЕТ НАГРАДЫ

«Золотой петушок» в постановке Василия Синайского и Кирилла Серебренникова назван лучшим спектаклем 2011 года, по версии газеты «Музыкальное обозрение». «Режиссерская трактовка Кирилла Серебренникова органично соединила в спектакле пародию на сущность

власти и притчу о роковой любви, – подчеркивает одно из самых влиятельных изданий мира музыки, ежегодно составляющее рейтинг главных событий года: – В этой работе режиссер выступил также и сценографом (совместно с Галей Соловьевной), что придало целостность и масштаб образам грандиозного трагикомического абсурда советской власти на сцене. Спектакль получился в большой степени метафоричным, а несколько экстремальный режиссерский подход к оперному жанру не только не противоречил сущности музыки, но и дал возможность многое в ней расслышать». Именно за этот нестандартный режиссерский подход Серебренников был признан «Режиссером года».

Стоит отметить, что «Золотой петушок» претендует также и на другие награды: он представлен в семи номинациях театральной премии «Золотая маска».

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЭКСПЕРТЫ СОВЕЩАЛИСЬ В МОСКВЕ

Большой театр стал местом совещания музыкальных экспертов Европейского вещательного союза, которое состоялось 14–16 февраля.

Подобные совещания проводятся дважды в год в разных странах мира. На них ведущие эксперты в области классической музыки планируют музикальный сезон Euroradio – сети радиостанций из полусотни стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, в эфире которой можно услышать музыку, новости, развлекательные и спортивные программы. Также на экспертных совещаниях обсуждают результаты мониторинга радиостанций, изучения аудитории и другие вопросы.

Для экспертов устроили обзорную экскурсию по Основной сцене, а 16 февраля они посетили спектакль «Руслан и Людмила».

Европейский вещательный союз транслирует оперные спектакли Большого с 2003 года в рамках программы «Оперный сезон». Так, в 2010 году европейские радиослушатели познакомились с «Воццеком», а в ноябре 2011 года – с «Русланом и Людмилой».

ДОСТИЖЕНИЯ

ОКСАНА ВОЛКОВА
за полтора года, прошедших с тех пор, как окончила заочную в Молодежной оперной программе Большого, спектакль Кармен, Любовь в «Царской невесте», Ольгу в «Гензели» Олегинец Фенюк в «Набоков». Недавно Оксана Волкова стала солисткой оперной труппы, а вскоре в родном Минске была удостоена звания «Заслуженная артистка Республики Беларусь».

ДМИТРИЙ БЕЛОСЕЛЬСКИЙ
получил свидетельство о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». В Большом театре певец с 2010 года, но уже исполнил знаковые партии басового репертуара: Бориса Годунова, короля Рене в «Иоланте», Захария в «Набоков», Эскамиль в «Кармен».

ДЕКОРАЦИИ

«ИВАНА ГРОЗНОГО» СОБИРАЛИ ПО КРУПИЦАМ

В ноябре в репертуар вернется балет Юрия Григоровича «Иван Грозный», который увидел свет в 1975 году и не сходил со сцены до 1990-го. Решено сохранить оригинальную сценографию Симона Вирсаладзе. Григорович сам представил макет декораций, восстановить который удалось с трудом: часть эскизов нашли в музее Большого театра, часть – в личном архиве балетмейстера, что-то представили другие театры, в том числе Opera National de Paris.

РУНЕТ

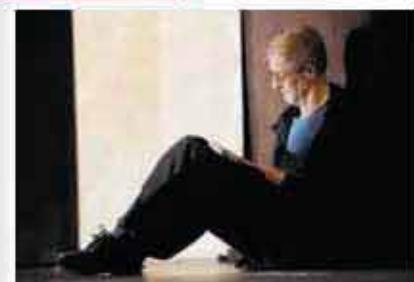
ХИТЫ БОЛЬШОГО УВИДИТ ВСЯ РОССИЯ

Большой сделал подарок для своих российских поклонников. Ранее его спектакли в прямом эфире могли смотреть только зарубежные зрители: с 2010 года в сотрудничестве с компанией CielEcran организованы прямые трансляции балетов на экраны европейских кинозалов.

Теперь решено задействовать официальный канал театра на YouTube. 11 марта Большой покажет в прямом эфире «Корсара», 29 апреля – «Светлый ручей», 24 июня – «Раймонду». Трансляции будут доступны только для российского сегмента Интернета. Для опоздавших зрителей каждая постановка будет повторена трижды в течение суток. За расписанием можно следить по адресу: <http://www.youtube.com/bolshoi>.

Кроме Большого опыт полнометражных трансляций в прямом эфире взял на вооружение только Metropolitan Opera. Конкуренции нет: MET транслирует оперные спектакли, а Большой – балет.

ВИЗИТ

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК С УЛИЦЫ СЕБЯ ПРОЯВИТ, ТО Я БУДУ РАБОТАТЬ С НИМ»

В марте в Москву приезжали шведский хореограф Матс Эк и Ана Лагуна, исполнительница главных партий в его балетах и ассистент. Они провели переговоры о переносе в Большой театр одного из спектаклей Эка и кастинг исполнителей. В перерыве между репетициями хореограф ответил на несколько вопросов «БТ».

– Вы любите работать с большими классическими театрами?

– Я работаю как с компаниями современного танца, так и с труппами классического балета. Сегодня большие классические театры сделали возможным постановки современного балета на своей сцене и заинтересованы в поиске новых постановок. И мне нравится работать с большими классическими театрами, если есть такая возможность и необходимое время на постановку.

– По какому принципу вы выбираете балет, который подходит труппе?

– Я обсуждаю этот вопрос с худруком труппы. С Сергеем Филиным мы еще не пришли к точному пониманию, какой из вариантов выбрать.

– У вас всего несколько репетиций для кастинга. Что вы должны увидеть в артисте, чтобы пригласить его в спектакль?

– Конечно же, музыкальность, чувство ритма, хорошую координацию. Большое значение имеют физическая подготовка, владение техникой, правильная динамика движений.

– Выбираете ли вы для своего спектакля только солистов или работаете с кордебалетом тоже?

– Я не делаю кардинальных различий, смотрю, у кого есть способности к современному балету. Для меня не важно, солист это или артист кордебалета. Может прийти даже человек с улицы, и если он себя проявит, то я буду работать с ним.

Текст: Марианна Пивоварова, Анна Галайда

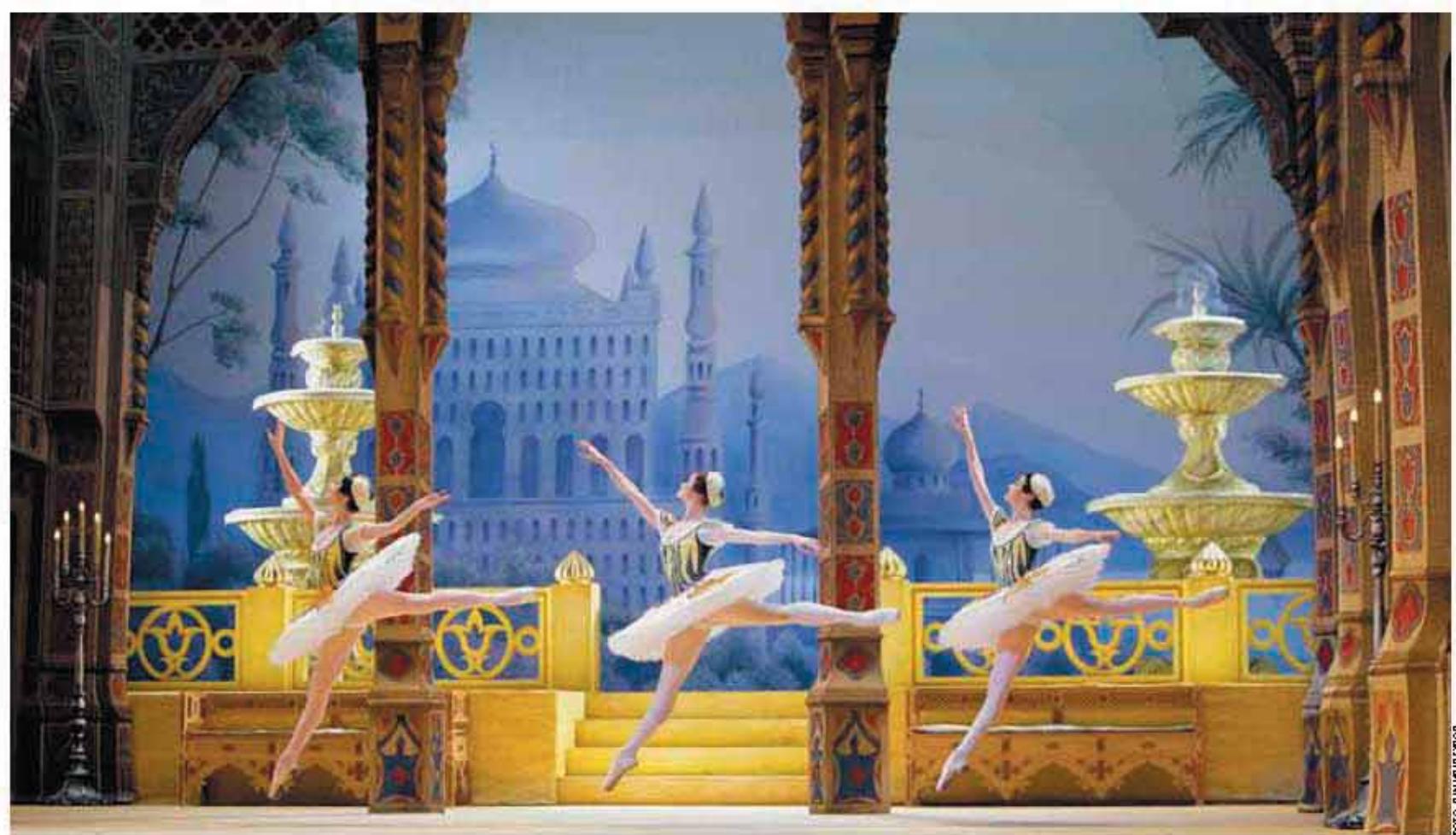

Фото: ДМИТРИЙ КИСЛОВ

«КОРСАР» В НОВЫХ БЕРЕГАХ

Знаменитая постановка переезжает на Основную сцену – там она обретет подлинный размах

Когда в 2007 году Алексей Ратманский и Юрий Бурлака создали свою редакцию «Корсара», этот балет уже разменял полтора века. Поставленный в Париже в 1856 году Жозефом Мазилье, он был принят публикой с восторгом.

ПОД СЕНЬЮ ЛОРДА БАЙРОНА

Уже через два года новинка исполнилась в Петербурге и Москве, а в 1863 году своего первого «Корсара» поставил Петипа (в дальнейшем балетмейстер неоднократно будет обращаться к своему сочинению).

Даже если бы первоначальный, парижский, «Корсар» был лишен остальных слагаемых успеха (например, музыки Адана, плодовитого и чрезвычайно популярного в то время балетного композитора, или звезды Каролины Розати в партии Медоры), ему могло принести

популярность одно только имя Байрона, у которого позаимствовали сюжет (обойдясь с ним, впрочем, с типичной для XIX века вольностью).

«Корсар» – самая известная из байроновских «восточных сказок» – вызвал в свое время настоящий бум. Потом эпоха романтизма миновала, но в какие-то времена зрители не обожали пиратов, одалисок, пашей в роскошных чалмах, красавиц на невольничих рынках, похищения, сражения, погони, морские приключения? В «Корсаре» есть прямая восточная экзотика, динамичная интрига, красавая любовная история и впечатляющая сцена кораблекрушения, которой всегда отводилось немалое место в рецензиях. Конечно, наиболее выигрышно этот блонбастер смотрится на большой сцене: чем больше в нем занято артистов, чем больше пышности и красок в костюмах и декорациях, тем лучше. По-

Текст: Мария Кретинина

ПРОДУМАННАЯ КРАСОТА

Постановку Ратманского – Бурлаки можно смело рекомендовать даже самому неискушенному зрителю, который ждет чистого визуального наслаждения. Но она многое скажет и тому, кто любит заглянуть вглубь – в данном случае в тубу веков. Несмотря на то, что постановщики подчеркивали: «Корсар» – не реконструкция, ими была проделана серьезная исследовательская работа. Они взяли за основу подлинные танцы и мизансцены Петипа, а художник Борис Каминский использовал эскизы Ильи Пономарева 1899 года.

Самая знаменитая сцена спектакля – картина «Оживленный сад», изображающая гарем паши. Множество прекрасных дев в белом, танцующих с гирляндами роз, понятно, радуют глаз сами по себе. Но в то же время эта картина может доставить такое же удовольствие, как безупречно решенная математическая задача: за две-три минуты рисунок хореографической композиции с участием десятков человек принудительно меняется точно в калейдоскопе, хотя основан всего на нескольких движениях. В этом весь «Корсар»: полностью продуманная красота.

Хотя в 2007 году еще полным ходом шла реконструкция исторического здания театра, «Корсар» создавался для Основной сцены. Отсюда – огромное число участников (в постановке была занята почти вся труппа) и грандиозные декорации. Но размеры Новой сцены внесли свои корректировки в масштаб-

Сцена из спектакля Александра Горского, Большой театр, 1912 год

этому решение Алексея Ратманского – в то время худрука балета – вернуть «Корсар» в Большой после непродолжительного (с 1995 года, когда сошел со сцены спектакль Юрия Григоровича) забвения выглядело абсолютно логичным: где еще идти этой роскошной сказке, как не на одной из главных сцен мира?

ный замысел. Удачная гастрольная судьба обернулась тем, что спектакль должен был легко транспортироваться и без потерь размещаться на разных площадках. Все последующие годы постановщики вынужденно сокращали число артистов, которые с трудом помещались на сцене. Пиратский корабль, появляясь в финале, неизменно вызывал аплодисменты, но только за кулисами знали, как трудно этой машине «выехать» к публике...

ВПЕРВЫЕ НА ОСНОВНОЙ СЦЕНЕ

Восьмого марта состоялось второе рождение «Корсара»: спектакль впервые показали на Основной сцене, для которой он и задумывался. Главная сложность переноса состояла в том, что размеры Основной сцены значительно больше Новой, а потому просто воспроизвести спектакль на другой площадке было невозможно.

Заместитель генерального директора Большого театра Антон Гетман сравнивает перенос спектакля с премьерой: «Это своего рода мини-выпуск, который укладывается в более сжатые сроки, чем премьера: первый этап – планирование, второй – производство оформления, затем – репетиционный процесс. Проще всего перенести спектакль, который активно шел на Новой сцене. В таких случаях значительно сокращается третий этап. Требуется всего несколько репетиций, чтобы артисты освоили площадку, потому что очевидно: если больше площадка, значит, больше движений, которые надо соизмерять с оркестровыми темпами».

Особая работа в случае переноса ложится на плечи технологов: «картина» на сцене должна в точности соответствовать замыслу художника-постановщика, воплощенному в виде макета. Для Основной сцены полностью или частично изготавливают комплект декораций. «Каждый спектакль требует индивидуального решения», – объясняет Антон Гетман. – Взвешиваются все обстоятельства: насколько объемны переделки, каково мнение авторов спектаклей и какие возникают риски, если мы ничего не делаем заново, а

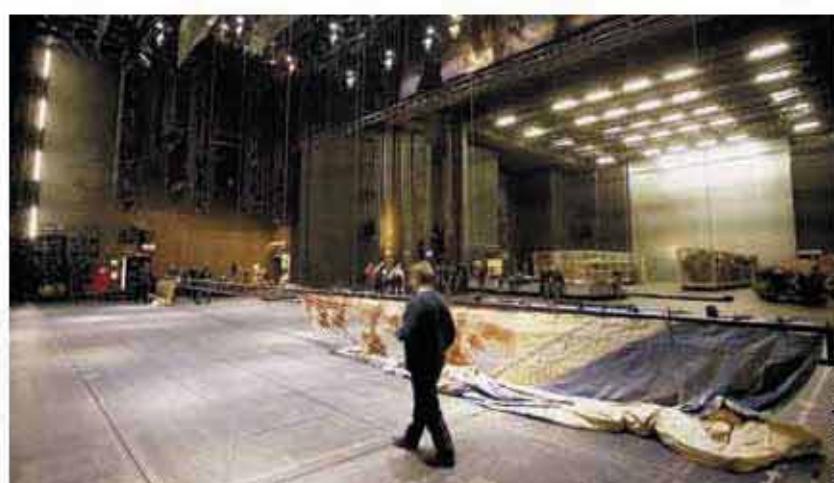

Фото: Данил Кислов

Процесс монтажа спектакля

просто переносим постановку с одной площадки на другую». Так, в случае со «Щелкунчиком» оформление изготовили с нуля, поскольку при переносе на Новую сцену спектакль уменьшили в размерах, а «Лебединое озеро» восстанавливали частично, по согласованию с Юрием Григоровичем.

При переносе спектакля заново записывается и световая партитура. Это большая работа. Есть спектакли, в которых 300–400 световых положений, и для того, чтобы внести в компьютер эту

в пятнадцать ручных операций, сейчас делается в три. Но это всего лишь означает, что стало меньше механических движений, а сам процесс настройки внешней формы спектакля остался таким же сложным».

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

«С переносом на Основную сцену «Корсара» наконец-то обретет настоящий масштаб, мощь и помпезность императорского театра», – предвкушает один из создателей спектакля Юрий Бурлака и обещает вернуть в «Оживленный сад» шестьдесят восемь танцовщиц – ровно столько, сколько было у Петипа. Появится перспектива, эффект настоящих морских просторов. При этом только часть оформления пришлось изготавливать заново в увеличенном масштабе. «Мы делали гастрольный вариант «Корсара» таким образом, чтобы частично использовать его на Основной сцене», – объясняет ассистент художника-постановщика Екатерина Моченова. – Например, некоторые задники делались с таким расчетом, чтобы их можно было подворачивать, а сейчас мы их развернем и покажем в полной красе». Сохраняются декорации и реквизит – за редким исключением. Так, переделывают оружие. Старые сабли, сделанные из алюминия, легкие и безопасные, но быстро выходят из строя в сценическом бою. Поэтому решено перейти на титановые сабли, а перенос спектакля на Основную сцену – чем не повод обновить арсенал?

Вообще усовершенствовать «Корсар» можно бесконечно. Юрий Бурлака продолжает архивные изыскания, он обнаружил в архиве Карла Вальца, легендарного декоратора и машиниста императорских театров, письмо с описанием корзины, в которой поднимают балерину в «Оживленном саду». Эта корзина в том виде, в котором она существует сейчас в Большом театре, является маленьким шедевром (и чрезвычайно дорогостоящим изобретением), однако, согласно архивам Вальца, она была устроена еще сложнее: у нее вращалось дно, так что помещенная в нее балерина могла рассыпать вокруг лепестки роз. Бурлака надеется, что ему удастся воссоздать это чудо.

ТЕХНОЛОГИИ

КАК ПОТОПИТЬ КОРАБЛЬ

Пиратский корабль, который так эффективно терпит крушение в финале «Корсара», состоит из двух частей, соединенных цепямими лебедками: когда они стянуты, корабль в порядке, когда они немного ослаблены, происходит роковой разлом. Вся конструкция построена на большом количестве колес (без которых машина, весящая две тонны и нагруженная пассажирами, могла бы продавить сцену). За кораблем тянется неиздимый из зала кабель, за кулисами сидит человек, который в нужный момент нажимает на кнопку, вызывая «катастрофу». А в XIX веке корабль разваливалсяручную, это было очень опасно – не для артистов (в этот момент уже покидавших палубу), а для рабочих сцены, которые вытаскивали из-под корабля опоры

Фото: Данил Кислов, Музей Большого театра

БУМ

«КОРСАРЫ» ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА ДО МЮНХЕНА

В 2007 году на свет появился не один, а множество «Корсаров»: одновременно с Большим его ставили театры от Екатеринбурга до Мюнхена. Почему? Разгадка проста: в том же году на экраны вышла третья часть «Пиратов Карибского моря», которая вызвала настоящий пиратский бум – далеко не первый в истории культуры. Одной из первых в истории книг о пиратах, снискавших баснословный успех, была изданная в 1724 году «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами» (предполагаемый автор – Даниэль Дефо).

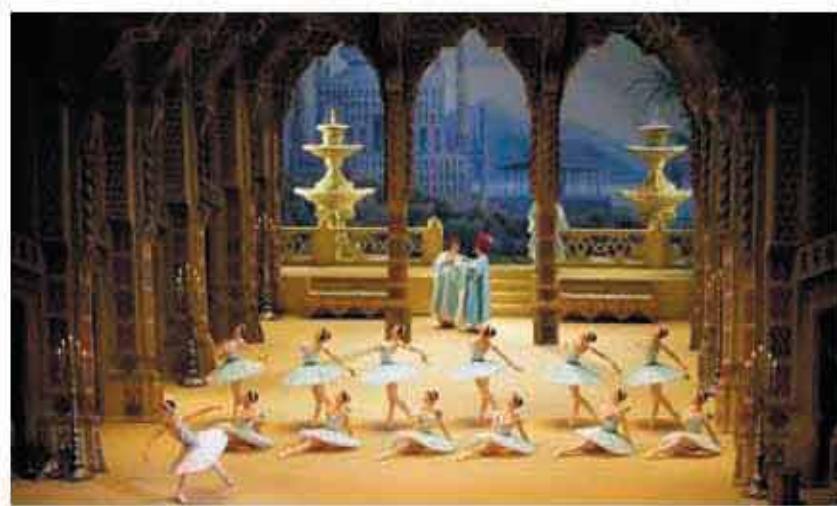

Фото: Данил Кислов

КАВАЛЕР, ПЛЕНИЮЩИЙ СЛУХ

Афиша Большого театра обогатилась еще одной легендарной постановкой. Впервые за последние 90 лет в России ставится опера Рихарда Штрауса «Кавалер розы». О подготовке премьеры рассказывает один из ее постановщиков, главный дирижер – музыкальный руководитель театра Василий Синайский

Текст: Анна Галайда

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДИРИЖЕРА

– Как вы считаете, в чем секрет популярности «Кавалера розы», ведь эта опера вот уже долгое время не сходит с крупнейших мировых сцен?

– В каждом жанре искусства существуют общепризнанные шедевры. В литературе есть Данте, Пастернак, в музыке – Девятая симфония Бетховена, Первый фортепианный концерт Чайковского. В опере есть «Евгений Онегин», «Травиата», «Аида» – набор, который должен знать каждый культурный человек. Вероятно, в них настолько удачно соединились красота, мелодизм, интересный сюжет и постановочные элементы, что в процесс вовлекается даже случайный человек. «Кавалер розы» тоже обладает интересной интригой и очень красивой музыкой (эта опера строится на вальсовой основе). Она здесь упоительна, «ароматна», оркестр совершенно замечателен по тембрам, само его звучание переливается, объединяется с голосами исполнителей: где-то их поддерживает, где-то ведет за собой. Музыка – это уникальный язык, который влияет на душу и сердце, дает

Василий Синайский

поворот расслабиться или прослезиться. Штраус это очень хорошо рассчитал. Спектакль не короткий, но и не очень длинный. В нем три действия. Несмотря на то, что это история из жизни аристократии, она общечеловеческая. Социальное неравенство, трудные поиски своей любви, разочарование, печаль и все-таки счастливый финал – это близко всем. В опере есть философские рассуждения. В ней много поэтического, но есть и комические персонажи. Удивительное сочетание: главный герой – это барон Окс, абсолютно комический персонаж, Штраус над ним всячески смеется. Он полностью контрастирует с нежной, любовной темой, которая определяется очень выразительной и красивой музыкой и вызывает параллели с любовными темами Чайковского. «Кавалер розы» интересен для певцов: партитура достаточно сложная, но арии в ней интересные. Это абсолютный шедевр. Поэтому «Кавалер розы» воздействует на людей

разного возраста и уровня культуры. Вероятно, поэтому за последние сорок лет, что я бываю в Германии и Австрии, эта опера там звучит постоянно, хотя прививки и отливы любви к ней случаются.

– О своей мечте поставить «Кавалера розы» вы заявили сразу после того, как были назначены главным дирижером – музыкальным руководителем Большого театра. В этом выборе было что-то личное?

– Я считаю, у нас должны идти спектакли, интересные и сильные как в драматургическом, так и в музыкальном планах. Моей

первой постановкой в Большом театре был «Золотой петушок», произведение очень яркое и очень характерное. «Кавалер розы» составляет ему прекрасный контраст. С моей точки зрения, без шедевров западной музыки никакой театр, никакие вокалисты, никакой оркестр не могут существовать. И ограничиваться только Пуччини и Верди, только итальянской музыкой нельзя – обязательно должна звучать и немецкая музыка. Так сложилось, что исторически в России было много педагогов-немцев – в Московской консерватории, в Петербургской. С тех пор наши понятия

о ритмической и динамической сторонах музыки во многом схожи с немецкими. Кроме того, это серьезный экзамен для дирижера и оркестра. Мне просто хотелось поставить определенную высокую планку. Рихард Штраус – это высокая планка.

ПЕРСТ СУДЬБЫ

– С вашей точки зрения, почему в России сложилось убеждение, что Рихард Штраус – композитор «не для всех», что его музыка сложна для восприятия?

– Это идет от лениности восприятия. Впервые все знают, что есть семейство Штраусов, а Рихард Штраус – совсем «не тот» Штраус, будто он страшный и тяжелый. Но стереотипы надо разрушать. «Кавалер розы» – это не «Саломея», не «Электра». «Кровавые» оперы Рихарда Штрауса более жесткие и трагедийные. Многие люди до сих пор не знают этого композитора

Человек, подходящий к афише Большого театра, должен иметь возможность пойти не только на «Царскую невесту», «Бориса Годунова», «Руслана и Людмилу»

просто потому, что его у нас не популяризовали. Хотя в 1920-е годы ставились ультразрэспрессионистские оперы, в частности «Саломея». А потом был очень долгий период, когда в СССР Штраусом не интересовалась. Он жил в Германии во времена фашизма и был настолько увлечен своей музыкой, что позволял манипулировать своим великим именем. Он не служил режиму, он никому не служил – просто жил в своем мире, в своей музыке. И все же люди, которые придут на «Кавалера розы», услышат мелодии такой красоты и такой доступности, которые не смогут не растопить их сердце. Здесь все очень светло, полно венского шарма, легкости и обаяния.

– Насколько эта музыка соответствует тому репертуару, который обычно исполняют музыканты Большого?

– Стиль и язык Рихарда Штрауса в России известны большей частью благодаря его популярным симфоническим

Фото: Д. Никитин

поммам «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель», «Домашняя симфония», «Так говорил Заратустра», «Жизнь героя». Я сам их много раз исполнял и в Москве вину на афишах постоянно.

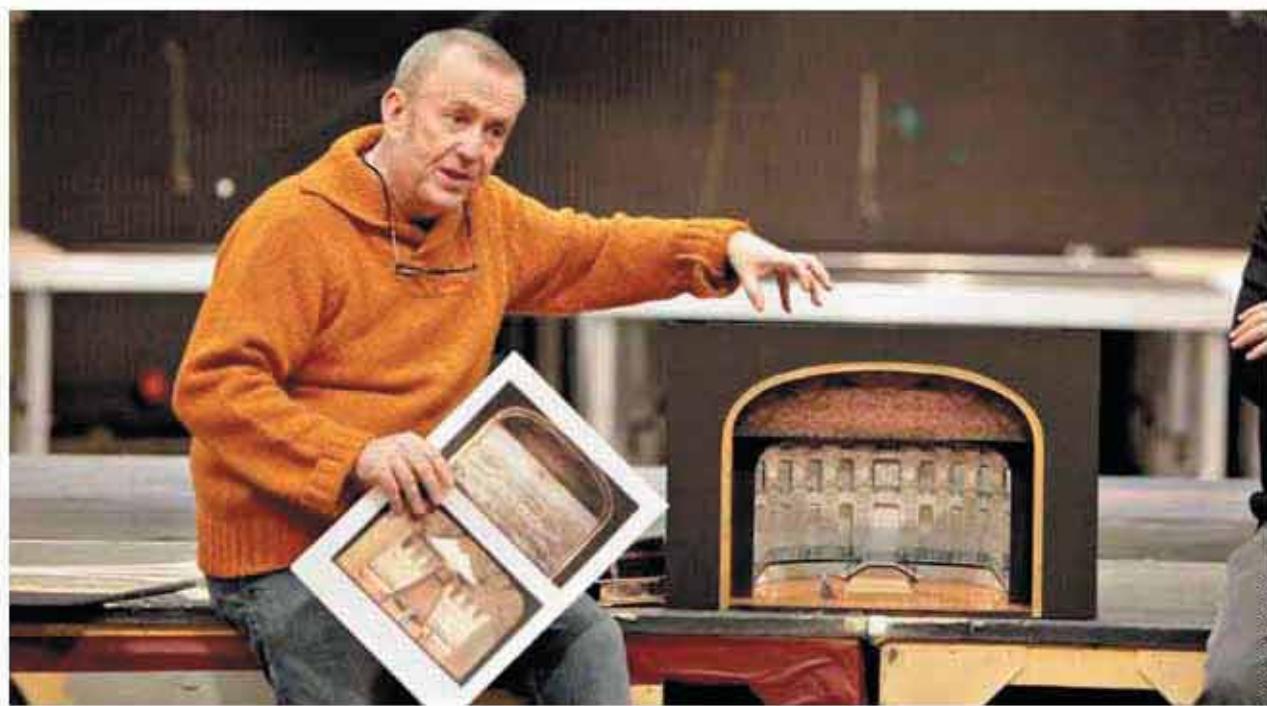
— С режиссером-постановщиком «Кавалера розы» Стивеном Лоулесом вы только что работали в Вене, где выпустили премьеру «Иоланты» и «Франчески да Римини». Как складывается ваше сотрудничество?

— Лоулес — англичанин, но у него на Западе репутация большого специалиста по западной музыке, в частности, Вагнера и Штрауса. Он не был для нас абсолютно неизвестной звездой — благодаря Интернету теперь можно увидеть многое. Я думаю, что наша встреча в Вене — это перст судьбы, она дала возможность познакомиться со стилем этого режиссера. По-моему, это именно то, что хорошо подходит для наших артистов, потому что все будут чрезвычайно заняты. У Рихарда Штрауса, как у Чайковского в «Евгении Онегине», все очень подробно описано: где какой стул, где расположена кровать, кто откуда выходит — и все это можно немного модифицировать. Главное, чтобы сохранился дух этой музыки, дух ситуации. Если режиссер это передаст, я буду чрезвычайно рад. Мне нравится, что наш спектакль задуман радостным, веселым, о любви, о молодых людях — в том стиле, который определил Рихард Штраус. Крови, жестокости, серых или черных цветов не будет.

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ

— В премьерных спектаклях заявлена команда западных певцов, которые считаются специалистами в музыке Штрауса. Но вместе с тем есть и дебютанты:

— Мы хотели по возможности соединить несоединимое: людей, которые принесут стиль исполнения Рихарда

Режиссер-постановщик оперы «Кавалер розы» Стивен Лоулес с одной из первых репетиций

Штрауса, с молодежью, которая на этом будет учиться. Немецкие приглашенные певцы — люди, искушенные в музыке Рихарда Штрауса. С ними мы встречаемся и ищем точки соприкосновения. Но в спектакле также занято много отечественных исполнителей. С ними приходится начинать с того, чтобы был понятен весь текст, чтобы было выразительное и осмысленное пение. С ними сейчас работают концертмейстеры в классах, я присоединюсь позже, когда надо будет добиваться единства стиля. Думаю, что следующее произведение Штрауса (я уверен, что мы что-то еще поставим) уже будет делать проще. Это относится и к оркестру. У всех духовиков и струнников достаточно сложные партии. Первые репетиции проходили с определенным напряжением, потому что язык музыки и стилистика очень не привычны. Но уже на третий день играли

намного ярче, из общего гула начали появляться и слагаться музыкальные фразы. Мне хочется, чтобы «Кавалер розы» стал синтезом очень хорошо звучащего оркестра и высокого вокального мастерства. Это требует напряженной работы, и процесс идет не быстро.

— Совсем недавно завершился большой конкурс в оркестр Большого театра. Новые музыканты уже заняты в подготовке премьеры?

— Большинство. Это в основном молодежь, технически хорошо подготовленные и быстро скватающие материала люди. Их, я считаю, надо сразу бросать в воду — пусть выплывают. Пусть покажут, что они попали в оркестр Большого театра не зря.

— «Кавалер розы», впервые за 90 лет возвращающийся в Россию, — знаковая для Большого театра постановка. Сейчас, в ходе репетиций, вы

уже наметили следующую вершину, которую надо преодолеть?

— Сейчас мои мысли заняты тем, чтобы этот спектакль продвинул наших слушателей и зрителей в знании и восприятии западной музыки начала XX века в целом, а также стиля Рихарда Штрауса в частности. После премьеры спектакль будет повторяться блоками. А я буду двигаться дальше, впереди интересные планы. Ближайшие — это постановка «Дон Карлоса» Верди. Кроме того, мне очень хочется услышать в Большом театре вагнеровский «Ларсифаль». Моя идея заключается в том, что человек, подходящий к афише Большого театра, должен иметь возможность пойти не только на «Царскую невесту», «Бориса Годунова», «Руслана и Людмилу» — важнейшие спектакли русского репертуара, но и увидеть нечто иное, принадлежащее совсем другому миру.

РОЛЬ

ЭФФЕКТ ПОСТЕПЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ

Подготовка новой постановки в современном оперном театре обычно длится месяца полтора. Репетиции «Кавалера розы» в Большом театре начались в последние дни зимы. Участники будущей премьеры съехались в Москву со всего мира. Среди них есть и опытные интерпретаторы музыки Рихарда Штрауса (к ним относятся дирижер и режиссер спектакля), и неофиты. Для Александры Кадуриной, выпускницы Молодежной оперной программы прошлого года, партия Октавиана — первая крупная роль в Большом театре. «Раньше я знала эту оперу только по называнию, — признается певица. — Но когда появилась информация о том, что ее будут ставить

в Большом театре, мне стало интересно послушать музыку. Для начала я достала аудиозапись. Сперва было очень трудно ее воспринимать, потому что Рихард Штраус — это что-то для нас непривычное, с чем мы очень редко соприкасаемся. После того, как я прошла прослушивание, я скачала видеозаписи. Постепенно поняла, что это та музыка, которую начинаешь любить именно тогда, когда погружаешься в нее. Музыка Рихарда Штрауса никогда не становится окончательно понятной, и мне очень нравится этот эффект. Сейчас я нахожусь «Кавалером розы» и понимаю людей, которые когда-то мне говорили про нее: «Ах, это моя любимая опера».

ВЕХИ

В АРЬЕРТАРДЕ АВАНГАРДА

На территории бывшего СССР «Кавалер розы» считается открытым раритетом: за последние 100 лет в нашей стране этот спектакль ставился лишь однажды и стал ярким событием в музыкальной жизни. Советская премьера состоялась в 1928 году в Ленинграде. За Штрауса взялась команда мастеров, имена которых сегодня можно найти в любом учебнике истории театра: дирижер Владимир Драницинский, режиссер Сергей Радлов, художник Сергей Якуни. В спектакле пели яркие звезды того времени, например Софья Преображенская (исполнительница партии Октавиана). Ту постановку «Кавалера розы» можно назвать одним из последних проявлений авангардизма в СССР. В 1928 году

на смену революционным исканиям пришел соцреализм, в котором Рихарду Штраусу места не нашлось. Однако еще сильна была эйфория первого послереволюционного десятилетия, когда творили такие режиссеры, как Мейерхольд, Таиров, Эйзенштейн, архитекторы братья Веснины и Мельников, а также художники Татлин и Родченко.

В тот момент «связи с заграницей» были еще возможны: в Москве работал знаменитый архитектор-авангардист Ле Корбюзье, а Сергей Эйзенштейн много ездил за рубеж. На этой почве и расцвел советский «Кавалер розы».

Тексты: Анна Галайда, Мария Кретинина

ЮБИЛЕЙ

236 СЕЗОН
№3 (2710), март 2012

ПРИМА ДОННА БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Свой юбилей Маквала Касрашвили встречает на сцене

Текст: Алексей Парин

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Маквала Касрашвили принадлежит к числу младших певцов «золотой когорты» Большого театра. Только появиввшись в 1966 году на великой сцене, которая умеет сразу расставлять оценки, она показала себя певицей, способной на большие свершения

ФОТО: МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

СРЕДИ ЦАРИЦ

Поражал голос редкой красоты и тона, идущий из глубины: он завораживал волшебным тембром, легко брал лирические вершины и смело устремлялся в драматические пропасти. Поражали обаяние, доверчивость и женственность, искренность и естественность (не субреточные – легковесного свойства, но высокие, как у истинной героини). Первая же главная роль – Графини в «Свадьбе Фигаро» Моцарта, где за приемами и жестами никуда не скроешься, – обнаружила истинную природу актрисы – ее органичную

способность всем нутром вбирать в себя сущность персонажа и легко переплавлять внутренний рисунок в краски голоса и язык тела.

Как удалось Касрашвили стать примадонной рядом с двумя корифеями Большого театра – Галиной Вишневской, гениальной актрисой, царившей на сцене, и Тамарой Милашкиной, чей вокал не знал себе равных? Она пела те же партии – и всегда находила свое, особое единение вокальных и сценических характеристик. Онаглядывалась в мастерство «цариц», искала в них то, что годилось ее натуре, претво-

ЮБИЛЕЙ

рала в свой рисунок – но никогда не становилась робкой «щаренвой», которая теряется от присутствия «великих». Скромная в жизни, мягкая, даже стеснительная, Касрашвили на сцене становилась, по существу, той «тигрицей», которой полагается быть любому центральному сопрано по образцу, данному Марией Каллас. Она властно брала роль в свои руки и обходилась с ней по своему усмотрению. Так рождались образ за образом, и Касрашвили незаметно становилась настоящей примадонной.

ПУТЕВОДНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Но были люди, которые помогали певице не только своим присутствием, но и делом. Среди дирижеров следует назвать четырех, с которыми были созданы интерпретаторские шедевры. Отважный Александр Лазарев – в союзе с ним возникли мятущаяся Полина в сенсационном «Игроке» Прокофьева, отстаивающая свою непохожесть Иоанна в броской «Орлеанской деве» Чайковского и прачущая злобу за внешним обаянием Войслава из пышной «Млады» Римского-Корсакова. Могучий Евгений Светланов – он вел за собой Касрашвили, когда она творила свою поразительную, просветленную Февронию в «Китеже» и нежнейшую Дездемону в «Отелло». Вдохновенный Мстислав Ростропович – он дал молодой певице возможность стать Татьяной Лариной, стать ею всей,

душой и телом, так, что у всех захватило дух; он помог слепить судьбу пылкой и открытой Наташи Ростовой, чьи поступки и преступки заставляли зрителей испытывать настоящие, нетеатральные переживания. И еще неутомимая, всезнающая Лия Могилевская, концертмейстер милостью божьей, с которой Касрашвили прошла вдоль и поперек все свои партии. И есть еще один человек, о котором надо сказать особо. Это Борис Покровский, великий режиссер,

незамутненного взгляда – и каждый раз знал, что Маквала пойдет за ним без оговорок, принимая каждый новый ход.

В роли Тоски, которую Касрашвили поет в Большом до сих пор в одноименной опере Пуччини, поставленной Покровским, она умеет всякий раз являть нам несгибаемый характер примадонны, которая способна на любые жертвы ради верности себе самой. Такова и певица Маквала Касрашвили.

МАСТЕРИЦА ГРОТЕСКА

В ее творчестве есть занятный эпизод, очаровательная дописка, которую вместе с нею сочинил режиссер Дмитрий Черняков. Мадам Ларина в «Евгении Онегине» не похожа ни на одно из творений примадонны. Нам приходится привыкать к новому жесту, новой повадке певицы. Отточенность каждой детали, изящество каждого движения, внезапно обнаруженная способность к самоиронии делают образ настоящим сценическим шедевром.

К солидной компании героинь привилась гротескная и трогательная «взрастная роль», в которой Касрашвили чувствует себя воистину как рыба в воде.

Маквала Касрашвили празднует юбилей. Она сегодня преподносит самые трогательные подарки себе и слушателям – выходит на сцену Большого театра, как и подобает истинной примадонне.

умевший не только творить образы на сцене, но и творить артистов. Без него путь превращения Касрашвили в поющуую актрису был бы намного дольше. Каждый раз он поворачивал само восприятие музыки на новый лад, каждый раз требовал нового,

ДОСЬЕ «БТ»

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Маквала Филимоновна Касрашвили родилась в Кутаиси. окончила в 1966 году Тбилисскую консерваторию по классу Веры Давыдовой, ведущей меццо-сопрано Большого театра 1930-50-х годов, она дебютировала на сцене главного театра страны. Первый успех пришел к ней в 1968 году по сле исполнения партии Графини Альмавижи («Свадьба Фигаро» Моцарта), в которой ярко раскрылось сценическое дарование певицы. На сцене Большого Касрашвили исполнила более 30 ведущих партий, ярчайшими из которых считаются Татьяна, Лиза, Иоланта («Евгений Онегин»), «Пиковая дама», «Иоланта» Чайковского), Наташа Ростова и Полина («Война и мир» и «Игрок» Прокофьева), Дездемона и Амелия («Отелло» и «Бал-маскарад» Верди), Тоска («Тоска» Пуччини) и другие.

Зарубежный дебют Маквала Касрашвили состоялся в 1979 году в Metropolitan Opera (партия Татьяны). С тех пор солистка Большого участвует в постановках ведущих оперных театров мира (Covent Garden, Metropolitan Opera, Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Марининский театр и др.). В 2002 году певица стала управляющей творческими коллективами оперной труппы Большого театра России. Кроме того, она регулярно участвует в качестве членов жюри в различных международных вокальных конкурсах.

ФОТО: МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

умевший не только творить образы на сцене, но и творить артистов. Без него путь превращения Касрашвили в поющуую актрису был бы намного дольше. Каждый раз он поворачивал само восприятие музыки на новый лад, каждый раз требовал нового,

ФОТО: МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

ФОТО: МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

ДОСЛОВНО

ФОТО: РИА НОВОСТИ

ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА:

«Одно из моих первых впечатлений о Маквале – она только пришла в театр, и я услышала ее в концерте: она пела арию Мими так, что заставила меня заплакать. Я люблю красоту и проницательность ее голоса. Очень люблю ее как актрису. Она бесподобно исполняет камерную музыку и хороша в дуэтах. То, что Маквала спела Аиду, и Амнерис, – уникальное явление. Она обожает Большой театр. Она очень порядочная женщина и верный друг. Мы дружим – страшно сказать – уже 45 лет и ни разу не поссорились, хотя считается, что примадонны все время ругаются».

Тексты: Сусанна Бенцианская, Мария Кретинина

ФОТО: ДМИТРИЙ ПОЛКОВ

ОЛЕГ КУЛИКОВ:

«Вся моя творческая жизнь в театре связана с Маквой. Мы не просто общаемся, но, смею сказать, дружим. Она человек щедрый и гостеприимный. И добрый. Не любит никому говорить плохое. Если она ком-то или чем-то недовольна, то будет искать и находить форму, время, ситуацию, чтобы не обидеть человека. Маквала может прекратить общение, но плохого все равно не сделает. Во многих спектаклях она была и остается моей партнершей. На сцене с ней спокойно: не подведет, а если надо, то и «вытащит». А голос – редкой красоты. Я не понимаю, как можно, спев так много лирических и драматических партий, сохранить такой прелестный тембр, – это потрясающее качество».

ШТУРМАНЫ СВЕТА

Текст: Вячеслав Уваров

Фото: Дамир Исмагилов

На сцене Большого все должно быть не только слышно, но и видно! Этую задачу решает цех освещения и электронного оборудования. Пожалуй, один из немногих в театре, где творчество тесно соприкасается с технологическими возможностями

У КАЖДОГО ЛУЧИКА – СВОЯ ЦЕНА

Главный художник по свету Большого Дамир Исмагилов в ответ на философские вопросы о свете в спектакле шутливо отмахивается: «Когда вы входите в квартиру, вы же включаете электричество!

Делаете это рефлекционно. То же и в театре. Лучший свет – который не заметен». Лукавит, конечно. Один из самых востребованных мастеров светового искусства России знает цену каждому, даже самому слабому, лучику.

В некоторых частях сцены не ступала нога осветителя – мы можем управлять приборами, не вставая с кресла

Профессия художника по свету – штуканая. «На всю Россию, – говорит Исмагилов, – нас 40 человек». И добавляет: «Вполне достаточно».

Да и научиться ей практически невозможно. Единственный способ – каждодневная практика в театре. Сам Исмагилов вовсе не стремится участвовать в каждом спектакле: «Будучи главным художником по свету, в Большом я оформляю максимум два спектакля в сезон. Ведь художник по свету должен объединить замыслы режиссера, хореографа, сценографа и дирижера!»

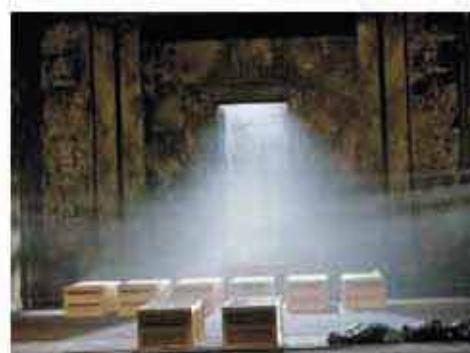
Вновь открытая после реконструкции историческая сцена Большого оснащена самыми совершенными осветительными приборами. «Планирование системы освещения началось шесть лет назад, – рассказывает Исмагилов, – и к открытию театра была установлена аппаратура лучших мировых фирм».

Более того, некоторые из приборов были разработаны совместно с мастерами Большого театра и только после «дебюта» на легендарной сцене запущены в широкое производство. «Любые наши замечания производители принимали безоговорочно, некоторые элементы оборудования придумывали специально для нас. Ни в одном театре России нет сейчас такой аппаратуры, как на исторической сцене Большого», – говорит Исмагилов.

НЕ ВСТАВАЯ С КРЕСЛА

Экскурсию по заново оснащенной сцене ведет художник-технолог Сергей Шевченко. Перед началом спектакля он проверяет готовность сцены, а во время действия находится в регуляторной, откуда контролирует весь ход спектакля. Вместе с ним разглядывают софитные установки под самым потолком сцены – шесть огромных цепочек прожекторов во всю длину. Эта конструкция мобильна и может

перемещаться на головокружительной высоте по всему пространству сцены, чтобы выполнить самые невероятные замыслы художника. В кулисах расположены так называемые башни – огромные цепочки фонарей, готовых разогнать тьму в любом уголке сцены.

«Особенность системы освещения Большого заключается в том, что участие человека тут минимально, – рассказывает Шевченко. – Практически все механизмы управляются с помощью компьютера. В некоторых частях

РАМПА

Дзмитрий Имагилов

Фото: Данил Волков

картина неуловимо меняет оттенок. Требуется колоссальное внимание, чтобы не пропустить ни одного, даже самого маленького, нюанса.

«Например, балерина выполняет вращение. Значит, я должен так сочинить свет, чтобы он ни в коем случае не слепил её. Иначе она может потерять равновесие, – делится непросто нажитым опытом Имагилов. – Ведь главный на сцене все-таки актер, и ему должно быть комфортно».

ГЛАВНОЕ – АТМОСФЕРА

«Не обидно для вас подчиненное положение света?» – спрашиваю я. «Театр – это коллективное творчество, – отвечает первый среди художников по свету Большого. – Главное – создать атмосферу, уметь слышать и режиссера, и художника, и музыкантов».

Этот талант «слышать» создателей спектакля особенно важен при возобновлении старых постановок, когда художник по свету должен воспроизвести идеи давно ушедших мастеров. Порой, по словам Шевченко, ради этого приходится наступать на горло собственной песни.

Перед каждым спектаклем первые команды режиссера, который ведет спектакль, обращены именно к осветителям. Они снимают «дежурки» – общий свет на сцене во время антрактов и перед началом. А затем – самое главное. Осветители «уводят зал» – медленно гасят знаменитую люстру. Так начинается любой спектакль, и в каждом из них «светила» Большого, как называют их в театре, играют незаметную, но при этом важную роль.

сцены не ступала нога осветителя – мы можем управлять приборами, не вставая с кресла».

Работа осветителей на каждом спектакле двойная. Сначала постановку надо «собрать» – смонтировать все приборы в соответствии с замыслом художника. На репетициях в специальных листах фиксируются направление и цвет каждого из нескольких сотен фонарей. Сведенные вместе, эти листы собираются в световую партитуру, которая хранится и в рукописном, и в цифровом виде.

Это главный источник информации для всех, кто будет работать на спектакле в дальнейшем.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Один из самых сложных по сборке спектаклей – «Руслан и Людмила». Целый день накануне осветители фиксируют многочисленные прожекторы в строго определенных позициях. Во время спектакля работа предстоит ювелирная. Два десятка осветителей «ведут» спектакль на сцене и за пуль-

тами – не просто вовремя включают и выключают приборы, но за несколько минут в течение антракта могут поменять одну расстановку приборов на другую, как это требуется, например, в «Щелкунчике», где за 10 секунд необходимо изменить расположение приборов. Работа осветителей похожа на часовой механизм – если допустить хотя бы малейшую неточность, к открытию занавеса картина может быть просто не готова.

Сергей Шевченко лично проверяет каждый прибор. По радио дает команды коллегам. Язык осветителей непосвященному непонятен. Свое «имя» имеет не только каждая группа фонарей, но и каждый прибор в отдельности. За несколько секунд до открытия занавеса Шевченко еще на сцене, добивается от коллег максимальной точности. «Контрольный мяч» – и слепящий свет из-за задника становится теплее и уютнее. «268 в ноль» – по команде гаснет один прибор где-то на самом верху, но общая

Фото: ДМИТРИЙ КИСЛОВ

Фото: ДМИТРИЙ КИСЛОВ

Фото: ДМИТРИЙ КИСЛОВ

Фото: ДМИТРИЙ КИСЛОВ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО МИРА

Турне балета Большого по городам Японии прошло с триумфальным успехом

Текст: Катерина Новикова

Лет 20 назад съездить в Японию – было все равно что побывать на другой планете. Завораживали уклад жизни японцев, их культура, чистота, техника.

СТАРАЯ ЛЮБОВЬ НЕИЗМЕННА

Сегодня, после променада по бесконечным рядам электронных товаров на Акихабаре (одна из крупнейших торговых зон на планете), можно только покалечь о потерянном времени. Да и на улицах все реже встретишь женщин в кимоно, все чаще слышишь английскую речь. В роскошных универмагах «Такашимая», «Мацусакая» на полках те же товары, что и в Европе. Тотальная унификация.

И все же какие-то особенности японской ментальности остаются неизменными. Например, преданная любовь к классическому балету. Большой театр, который впервые приехал в Японию в 1957 году, бывал здесь с тех пор неоднократно (этот визит – 19-й по счету), выступал на многих площадках, показывал разный репертуар – и всегда это были полные залы, овации и многочасовые встречи со зрителями, мечтающими заполучить автографы русских звезд. В этой стране знают и

любят русскую музыкальную культуру как мало где в мире.

ПОД ЭЗАКОМ ГРИГОРОВИЧА

Программа гастролей в этом году была подобрана особым образом: «Лебединое озеро» Чайковского, «Раймонда» Глазунова, «Спартак» Хачатуряна – это не только выдающиеся музыкальные произведения, но и знаменитые балеты. Все они поставлены в Большом театре Юрием Григоровичем. Его 85-летию было посвящено турне. К сожалению, на гастроли приехать не смог Илья Балагин вместе с руководителемバレевской труппы Сергеем Филиным, определил составы и принимал самое непосредственное участие в подготовке поездки.

Между тем после открытия исторической сцены, когда Большому предстоит работать сразу на двух площадках, трехнедельные гастроли по шести городам Японии могли показаться чем-то необязательным. Но театру, помимо собственно культурных задач, очень хотелось поддержать японцев, чье мужество год назад поразило весь мир, и сделать этим стойким людям что-то приятное.

И японцы это оценили: аплодисменты на всех спектаклях и непередаваемое

восхищение в залах Токио, Оцу, Нагоя и других городов, где проходило турне.

МОЖНО РИСОВАТЬ ИЕРОГЛИФ СЧАСТЬЯ

Мало на свете стран, где наш театр выступает чаще, чем в Японии. Сцена «Бунка Кайкан», открытая в Токио в 1960-х, хранит память о многих выдающихся артистах. Два года назад именно на ней мы показывали оперу «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова, на этих исторических для Японии подиумах танцевали и Плисецкая, и Соколова, и Акимов, и Васильев, и Травкин. Поэтому каждый раз испытывалось определенное волнение: будет ли сегодняшний Большой соответствовать той огромной любви и теплу, которые у него есть в Японии?

По окончании гастролей можно смело рисовать на рисовой бумаге восточный иероглиф счастья: нынешние солисты театра Мария Александрова, Мария Аллаш, Александр Волчков, Светлана Лунькина, наши молодые артисты Павел Дмитриченко, Анна Никулина, новый солист Дэвид Холберг и приглашенный на роль «Спартака» в этом турне Иван Васильев – все они оказались достойны своих предшественников.

КРАСОТА СПАСАЕТ МИР

Японцы, которые очень ценят не только внешнюю красоту, следование вековым традициям и точность исполнения, но и такие качества, как преданность своему делу, единий порыв и общий настрой, говорили, что в этот раз вся труппа Большого выглядит монолитным, сплоченным организмом. Не забыть, например, какими овациями зрители приветствовали кордебалет в «Аппиевой дороге» в «Спартаке» – по их мнению, мужской балет Большого стал как будто еще мощнее и красивее.

После фукусимской трагедии многие в Японии считают, что теперь мир вообще надо развивать иным образом: производство энергии, освоение недр, развитие экономики, наращивание военной мощи – все это должно отходить на второй план. А на первый должны выходить человек, жизнь и счастье отдельных граждан. И на этой гуманистической шкале любовь к красоте, свойственная этой нации, остается на ключевой позиции.

Японцы вновь ждут нашу труппу в 2014 году.

Москва – Токио – Москва

УТРАТА

ФОТО: ИЗ АРХИВА БОЛЬШОГО ТЕАТРА

ФОТО: РИА Новости

БОРИС АКИМОВ,
РЕПЕТИТОР ПО БАЛЕТУ:

«Наша творческая жизнь проходила рядом, начиная с хореографического училища. Мне кажется, индивидуальные черты творческого облика Таня проявлялись уже в русском народном танце, поставленном Андреем Андреевичем Климовым. В ней была титаничность, которая позднее окрадывала образы Царь-девицы и, конечно же, Русской танцовщицы в «Лебединых озерах». Зрители и критики всегда отмечали Татьяну Голикову, притом ее жеста, присущую русскому танцу, плавство, скрытую иронию, ее стать. Такое очень повезло с учителями. Она выпускалась у Суламифи Мессерер, которая заложила основы блестящей технологии, в театре привела в класс Марины Семеновой и с ней же готовила свой репертуар.

Любка в «Золотом веке» - это особая удача, пример того, как актриса, успешно проработав в театре почти 20 лет, совершенствует творческий прорыв, раскрывает совсем новые, не известные никем самой, ни окружающим, качества.

При всемнейшей привлекательности, выдержанности Таня не была открытым человеком. А в последние годы держалась, проявляла и волю, и выдержанку, не свойственные слабой женщине...»

ОНА ВЕЗДЕ БЫЛА СВОЕЙ

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Голикова

Всю ее жизнь была связана с Большим театром: здесь 20 лет она была ведущей солисткой, а затем репетитором. В последние годы Татьяна Николаевна боролась с тяжелой болезнью, но продолжала активно репетировать с примами-балеринами Марией Александровой, Марией Аллаш, Екатериной Шипулиной и многими солистками.

ФОТО: ДМИТРИЙ СОЛОДКОВСКИЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

БАДИМ ГАЕВСКИЙ,
ИСТОРИК БАЛЕТА:

«Татьяна Николаевна, для меня просто Таня, была и остается в моей памяти одной из самых интеллигентных балерин Большого театра. Но что значит творческая артистичность, что значит не афициированная, а подлинная внутренняя свобода? И что значит творческая атмосфера в труппе? Голиковой повезло в том смысле, что ее артистический расцвет совпал с годами перемен - и в театре, и за его пределами. Она шагнула в классе Семеновой и репетировала с Григоровичем, трактовала классику так, как это было принято в те времена, готовила новые роли так, как этого требовало новое время. И везде была своей.

Голикова принадлежала к тем балеринам, которым довелось связывать разные художественные эпохи, «балетников» и режиссерский балет. С легкостью, вообще отличавшей ее, Голикова нашла свой путь и прошла его, не уронив профессионального достоинства балерины. Сказались, по-видимому, личные качества души: бесконфликтность, умение дрожит всем, что предлагает судьба, желание проживать каждый спектакль с любовью и радостью, и напряженно. И, конечно, решила все талант, талант умной танцовщицы и смелой актрисы».

ЕКАТЕРИНА ШИПУЛИНА,
ПРИМА-БАЛЕРИНА:

«Татьяна Николаевна для меня как мама - строгая и вместе с тем мягкая и добрая. Ей можно было рассказать о своих тревогах, сомнениях и радостях и услышать совет - компетентный и деловой. Ее авторитет был непрекаемым. Она могла подсказать, где и в какой одежде уместно появляться, как выглядеть в разных ситуациях вне сцены. Сама она в этом была образцом. Вкус не изменял ей ни в жизни, ни на сцене. Если две ее ученицы испыняли одну и ту же партию, она следила за тем, чтобы у каждой была своя прическа, свой грим, свой макияж. То же - в репетиционном зале: все должно было быть отдано до мелочей. Было ясно, что идешь на репетицию без настроения, но слышишь от Татьяны Николаевны: раз принципа, надо работать, не пытаясь себя. Как тщательно она готовилась к репетициям! А как показывала! Даже не вставая - движением рук, взглядом, поворотом головы - и становилось понятно, что делать, как и для чего. Мне будет безумно не хватать Татьяны Николаевны: это была родственная душа, у нас было, если можно так сказать, полное взаимоуважение. Она учила нас, оставив добрый свет. А человек жив, пока о нем помнят».

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА,
ПРИМА-БАЛЕРИНА:

«Для меня это невосполнимая потеря. Банальность слова не могут выражать чувства, но это так. Татьяна Николаевна была для меня человеком, которому я бесконечно доверяла в любых ситуациях, - знала, что она поймет меня. Сама она прекрасно знала, чего добивается. А желание у нее было одно - чтобы я не останавливалась на том, что сделано, творчески развивалась. Она обладала невероятной музыкальностью и вкусом во всем, что создавало образ, - от заколок в волосах до пуговицы на костюме. Не признавала репетиций «просто так» каждая - удивленная или неудачная - была спектаклем, и она научила меня любить репетиции, любить свою профессию не только на сцене.

Учила, что профессия - это все: и жизнь, и улицы, и отношения. Однажды меня спросили: «Что для тебя Большой театр?» Я ответила: «Всё!» Это - Татьяна Николаевна, моя Танечка. Безумно красивая, настоящая женщина».

Тексты
Сусанна Бенцианская,
Варвара Вяземина

ЮБИЛЕЙ

80-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ
ЛЮДМИЛА
БОГОМОЛОВА

Исполнение Богомоловой отличала блестящая, виртуозная техника. В 1950-70-х годах в ее репертуаре были Китри, Золушка, Хозяйка Медной горы. Богомолова была первой исполнительницей партии Пера в «Подпоручике Книже». В 1976-1980 годах - репетитор Большого театра.

120

120 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
КАСЬЯНА
ГОЛЕЙЗОВСКОГО

Хореограф-новатор, создатель новой балетной лексики, чье творчество оказало большое влияние на современников и последующие поколения балетмейстеров, Голейзовский поставил в Большом театре в 1920-х годах «Иосифа Прекрасного» и «Теодориду», в 1950-60-х - «Половецкие пляски» в опере «Князь Игорь», «Лейли и Меджнун» и «Сирябиниану», номера из которой до сих пор сохраняются в репертуаре.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Газета для тех, кто живет театром
№ 0230, выпуск № 100. Издана с 1989 г.

Учрежден в Государственном академическом Большом театре Российской Федерации. Свидетельство о регистрации СМИ ИД № 77-7724 от 30.03.2001 года.

Адрес: 123009, г. Москва, Театральный пр., 1
www.bolshoi.ru

Главный редактор: Анастасия Голубева
Художественный редактор: Анастасия Голубева
Арт-директор: Юлия Петрова
Редактор: Евгений Галкин

Издатель: PRCB Group
www.prcb.ru

Отпечатано в 240 + Логотипы изображены
© Экстра-М. Тираж: 20 000 экз.

PHOTO BY DANIIL YUSUPOV

Full Land of the Rising Sun

A dedicated love of classical ballet is one of those peculiarities of the Japanese mentality which have remained unchanged for many decades

The Bolshoi Theater, which first came to Japan in 1957, has been there on more than one occasion (this visit was the 19th). And each trip has been marked by full houses, plaudits and hours-long meetings with the audience.

This year's tour program includes *Swan Lake* by Tchaikovsky, *Raymonda* by Glazunov, and *Spartacus* by Khachaturian – not only outstanding pieces of music, but also renowned ballets. All were staged at the Bolshoi by Yury Grigorovich. The tour is dedicated to his 85th birthday.

Meanwhile, after the Bolshoi's historic stage was reopened and now the both stages are operating at once, the three week tour around six Japanese cities could have seemed something optional. But the Theater was eager to support the Japanese, whose spirit amazed the world a year ago, and present something enjoyable to these steadfast people.

The Japanese certainly appreciated it, with full houses and indescribable admiration at each performance in Tokyo, Otsu, Nagoya and other cities where the tour took place.

BALLET

Le Corsaire Returns

Le Corsaire moves to the main stage, where it will attain Imperial grandeur

When, in 2007, Alexei Ratmansky and Yury Burlaka created their own version of *Le Corsaire*, this ballet had been on stage for more than 150 years. First produced in Paris in 1856 by Josef Masilie, it was received with rapturous applause. Within two years the new production was being performed in St. Petersburg and Moscow. In 1983, Petipa produced his first *Le Corsaire*.

The Corsair, the best-known of Byron's Oriental Tales, once caused a real sensation. It has spicy Oriental flavor, dynamic intrigue, a beautiful love story and an impressive scene of a shipwreck.

Of course, this blockbuster appears in most advantageous light on a big

stage: the more artists that take part in it, the more splendour and colour the costumes and decorations have, the better. That is why the decision taken by Alexei Ratmansky – the theatre's art director at that time – to bring *Le Corsaire* back to Bolshoi after a brief oblivion looked absolutely logical.

The production's trademark is The Harem scene, which shows Pasha Seid's harem. Many beautiful ladies in white, who dance with rose garlands, delight the eye by themselves. But at the same time, the picture can afford pleasure as a perfectly solved mathematical problem: over two to three minutes the pattern of the choreographic composition,

PHOTO BY DANIIL YUSUPOV

in which dozens of people take part, changes like a kaleidoscope, though it is made of only a few pas. This is *Le Corsaire* – orchestrated beauty.

"After moving to the main stage, *Le Corsaire* will finally acquire the full scale, strength and pomposity of the Imperial Theatre," says Yury Burlaka, one of the creators of the production. He promises to return to The Harem

scene to 68 dancers strong – the same number as in Petipa's production.

The Ratmansky-Burlaka production can safely be recommended for even the most unsophisticated viewer, who observes merely for visual pleasure. But, as any other significant work, it will tell a lot to those who like to look deeper – in this case, into the depths of time.

Bolshoi Hits all Around Russia

The Bolshoi Theatre has made a remarkable gift for its admirers in Russia. Earlier its performances could be seen live only outside Russia. In 2010 the Bolshoi, together with the French CielEcran, organized live broadcasts of the theatre's ballets on the screens of European cinemas

Recently it was decided to make use of the Bolshoi's official channel on YouTube. The Bolshoi Theatre is showing *Le Corsaire* on March 11, *The Bright Stream* on April 29 and *Raymonda* on June 24.

Russian internet users will be in a fortunate position compared with European audience: YouTube is free, but the broadcasts will be available only for RuNet. For those who missed the live performance, it will be repeated three times within the next 24 hours. You can follow the schedule at <http://www.youtube.com/bolshoi>

Apart from the Bolshoi, only the Metropolitan Opera organizes full-length broadcasts of its performances. But there is no direct competition, as Metropolitan Opera focuses on operas, while the Bolshoi Theatre specializes in ballets.

FOOTLIGHTS

Theater's Lighting Division Works According to Script

Everything should be not only heard, but also seen on the Bolshoi Theater's stage. This task is performed by the Lighting and Electrical Equipment Division of the theater. Perhaps it is one of not so many departments where creativity and technological solutions come in close contact

Reopened after the reconstruction, the Bolshoi's historic stage is equipped by the most up-to-date lighting devices. Design of the illumination system began six years ago, and by the time the theater was opened, equipment from the world's best manufacturers had been installed.

"The special thing about the lighting system at the Bolshoi is that human involvement here is minimal," says lighting designer Sergey Shevchenko. "Almost all the machinery is controlled by computer. Some parts of the stage have not seen a lighting operator at all – we can manage the equipment sitting on one chair."

During the performance the lighting operators have to pay undivided

attention, so even the tiniest nuance does not slip their attention. "For example, a ballerina performs a rotation. That means I need to shape the light so that it will not blind her. Otherwise she could lose her balance," chief lighting designer at the Bolshoi Damir Ismagilov shares his hard-won experience. "It is the actor who is principal on the stage, and he or she should feel comfortable."

Damir Ismagilov waves off philosophical questions about the light, laughing. "When you enter your apartment you turn on the electricity! You do that as a knee-jerk reaction. The same in the theater. The best lighting is the lighting you don't notice."

OPERA

Makvala Kasrashvili Celebrates her Anniversary on Stage

Makvala Kasrashvili is one of the younger singers of the Bolshoi Theatre's "golden cohort". As soon as she put her foot on the famous stage, she declared herself to be a singer suited for great achievements

Her first role as the Duchess in *The Marriage of Figaro* revealed the true nature of the actress – her unlimited ability to absorb the spirit of her character and easily transform it into colors of voice and motion.

How could Kasrashvili become a prima donna by the side of the two heavyweights of the Bolshoi Theatre – Galina Vishnevskaya, a genial actress, and Tamara Milashkina, whose voice is incomparable to any other's. Kasrashvili sang the same parts, and always found her

own special combination of vocal and theatrical characteristics. She mastered her roles and treated them at her own discretion. And so she produced character after character, becoming a real prima donna.

Among the conductors who worked with Kasrashvili, there are four with whom she created masterpieces of interpretation. They are the courageous Aleksandr Lazarev, the mighty Evgeny Svetlanov, the inspired Mstislav Rostropovich and

the tireless, all-knowing Liya Mogilevskaya. Boris Pokrovsky deserves a special mention. He is the great director, without whom the path of Kasrashvili's metamorphosis into the singing actress would have been much longer.

Makvala Kasrashvili celebrates her anniversary. Today she makes the most precious present for herself and for the listeners – she comes upon the stage of the Bolshoi Theatre as a true prima donna.

РЕПЕРТУАР, 236 СЕЗОН

Условные обозначения
ОС Основная сцена
НС Новая сцена

2012, МАРТ

1, четверг

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Борис Годунов»

В партии Мариной Миничек дебютирует приглашенная солистка театра Ксения Вязникова, успешно выступавшая в Большом в роли Маргарет в «Воцдке» Берга и концертных исполнениях опер «Дити и волшебство» Равеля и «Вишневый сад» Фенелона.

НС 19.00 Балет в трех действиях

«Баядерка»

2, пятница

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Борис Годунов»

НС 19.00 Балет в трех действиях

«Баядерка»

Мария Аллаш (Никия) и Мария Александрова (Гамзатти) сразятся за любовь нового Солора – Семена Чудина.

3, суббота

НС 19.00 Балет в трех действиях

«Баядерка»

Центральные партии впервые исполнили 18-летние Ольга Смирнова (Никия), Владислав Лангратов (Солор) и Анна Тихомирова (Гамзатти).

4, воскресенье

НС 19.00 Балет в трех действиях

«Баядерка»

Спектакль проходит под руководством

18-летней Ольги Смирновой (Никия),

Владислава Лангратова (Солор) и Анны Тихомировой (Гамзатти).

5, четверг

ОС 19.00 Балет в трех действиях

«Корсар»

НС 19.00 Опера в двух действиях

«Дон Жуан»

За дирижерским пультом – британский

маэстро Кристофер Мулдс.

6, пятница

ОС 19.00 Балет в трех действиях

«Корсар»

НС 19.00 Опера в двух действиях

«Дон Жуан»

Партию Церлины впервые исполнит Лидия Таймер (успешно дебютировавшая в Большом в «Большой флейте» Моцарта в ноябре 2011 года), партию Лепорелло – Петр Мигунов, постоянный приглашенный солист театра.

7, суббота

ОС 19.00 Балет в трех действиях

«Корсар»

НС 19.00 Опера в двух действиях

«Дон Жуан»

11, воскресенье

ОС 19.00 Балет в трех действиях

«Корсар»

НС 19.00 Опера в двух действиях

«Дон Жуан»

12, понедельник

НС 19.00 Опера в двух действиях

«Дон Жуан»

13, вторник

НС 19.00 Опера в двух действиях

«Дон Жуан»

16, пятница

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Лебединое озеро»

Главную партию главного балета

исполняет Светлана Захарова.

17, суббота

ОС 12.00 Балет в двух действиях

«Лебединое озеро»

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Лебединое озеро»

18, воскресенье

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Лебединое озеро»

НС 19.00 Опера в трех действиях

«Золотой петушок»

В рамках фестиваля «Золотая маска» – постановка выдвинута на соискание Национальной театральной премии в семи номинациях. За дирижерский пульт встанет Василий Синайский. В партии Звездочки дебютирует тенор Андрей Попов, солист Мариинского театра.

20, вторник

НС 19.00 Опера в трех действиях

«Золотой петушок»

В рамках фестиваля «Золотая маска».

23, пятница

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Пламя Парижа»

24, суббота

ОС 12.00 Балет в двух действиях

«Пламя Парижа»

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Пламя Парижа»

Спектакль дебютирует в партии Жанны – Екатерина Крысанова, в партии Филиппа – Вячеслав Лопатин, в партии Аделины – Анастасия Стасищевич, в партии Мирий де Пуать – Кристина Кретова.

25, воскресенье

ОС 19.00 Балет в двух действиях

«Пламя Парижа»

27, вторник

ОС 12.00 Балет в двух действиях

«Чиполлино»

28, среда

ОС 12.00 Балет в двух действиях

«Чиполлино»

29, четверг

ОС 12.00 Балет в двух действиях

«Чиполлино»

ОС 19.00 Балет в двух действиях в редакции Юрия Григоровича

«Жизель»

Роль Жизели исполняет Светлана Луннина.

30, пятница

ОС 12.00 Балет в двух действиях

«Чиполлино»

В заглавной партии – Евгения Образцова, в партии Мирты – Галина Степаненко.

ОС 19.00 Балет в двух действиях в редакции Юрия Григоровича

«Жизель»

31, суббота

ОС 19.00 Вечер современной хореографии

«Видеть музыку»

Спектакль Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского. В рамках Национального театрального фестиваля «Золотая маска».

ОПЕРА

ПРЕМЬЕРА

РИХАРД ШТРАУС

«Кавалер розы»

Опера в трех действиях

Либретто Гуго фон Гофманстали

Директор-постановщик –

Василий Синайский

Режиссер-постановщик – Стивен

Лоулесс

Художник-постановщик –

Бенуа Дугарден

Художник по костюмам –

Сьюзан Вилмингтон

Главный хормейстер –

Валерий Борисов

Художник по свету –

Пол Пайнт

В репертуаре:

3, 4, 6, 7, 8, 10 апреля

Читайте на стр. 6–7

БАЛЕТ

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ

«Ромео и Джульетта»

Балет в двух действиях

Либретто по одноименной трагедии Уильяма Шекспира

Сергей Прокофьев, Сергей Радлов,

Адриана Пиотровского

в редакции Юрия Григоровича

Премьера в Большом театре состоялась 26 июня 1979 г.

Капитальное возобновление постановки 1979 г. – первое представление было показано 21 апреля 2010 г.

Хореограф-постановщик – Юрий Григорович

Сценография и костюмы – Симона Вирсаладзе

Директор-постановщик – Андрей Аниханов

Художник по свету –

Михаил Соколов

Ассистент хореографа-постановщика –

Василий Ворохобко

В репертуаре:

20, 21 апреля

2012, АПРЕЛЬ

2, понедельник

ОС 19.00 Опера в двух действиях

«Лючия ди Ламмермур»

Спектакль Татарского государственного академического театра оперы и балета им. М. Джалиля в рамках Национального театрального фестиваля «Золотая маска».

3, вторник

ОС 19.00 Опера в трех действиях

«Кавалер розы»

Премьера

4, среда

ОС 19.00 Опера в трех действиях

«Кавалер розы»

Премьера

НС 19.00 Балет в трех частях

«Парк»

Спектакль Мариинского театра в рамках Национального театрального фестиваля «Золотая маска».

5, четверг

ОС 19.00

Юбилейный концерт Маквала Каравашвили

НС 19.00 Балет в трех частях

«Парк»

Спектакль Мариинского театра в рамках Национального театрального фестиваля «Золотая маска».

6, пятница

ОС 19.00 Опера в трех действиях

«Кавалер розы»

Премьера

ОС 19.00 Одноактные балеты

«Лабиринт», «Simple Things», «Without»

Спектакль Мариинского театра в рамках Национального театрального фестиваля «Золотая маска».

7, суббота

ОС 19.00 Опера в трех действиях

«Кавалер розы»

Премьера

8, воскресенье

ОС 19.00 Опера в трех действиях

«Кавалер розы»

Премьера

НС 19.00 Балет в трех действиях

«Утраченные иллюзии»

Роль Корали исполняет Диана Вишнева.

10, вторник

ОС 19.00 Опера в трех действиях

«Кавалер розы»

Премьера

11, среда

ОС 19.00 Опера в четырех действиях

«Любовь к трём апельсинам»</p