

239 СЕЗОН

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

№ 9
(2739)

2014

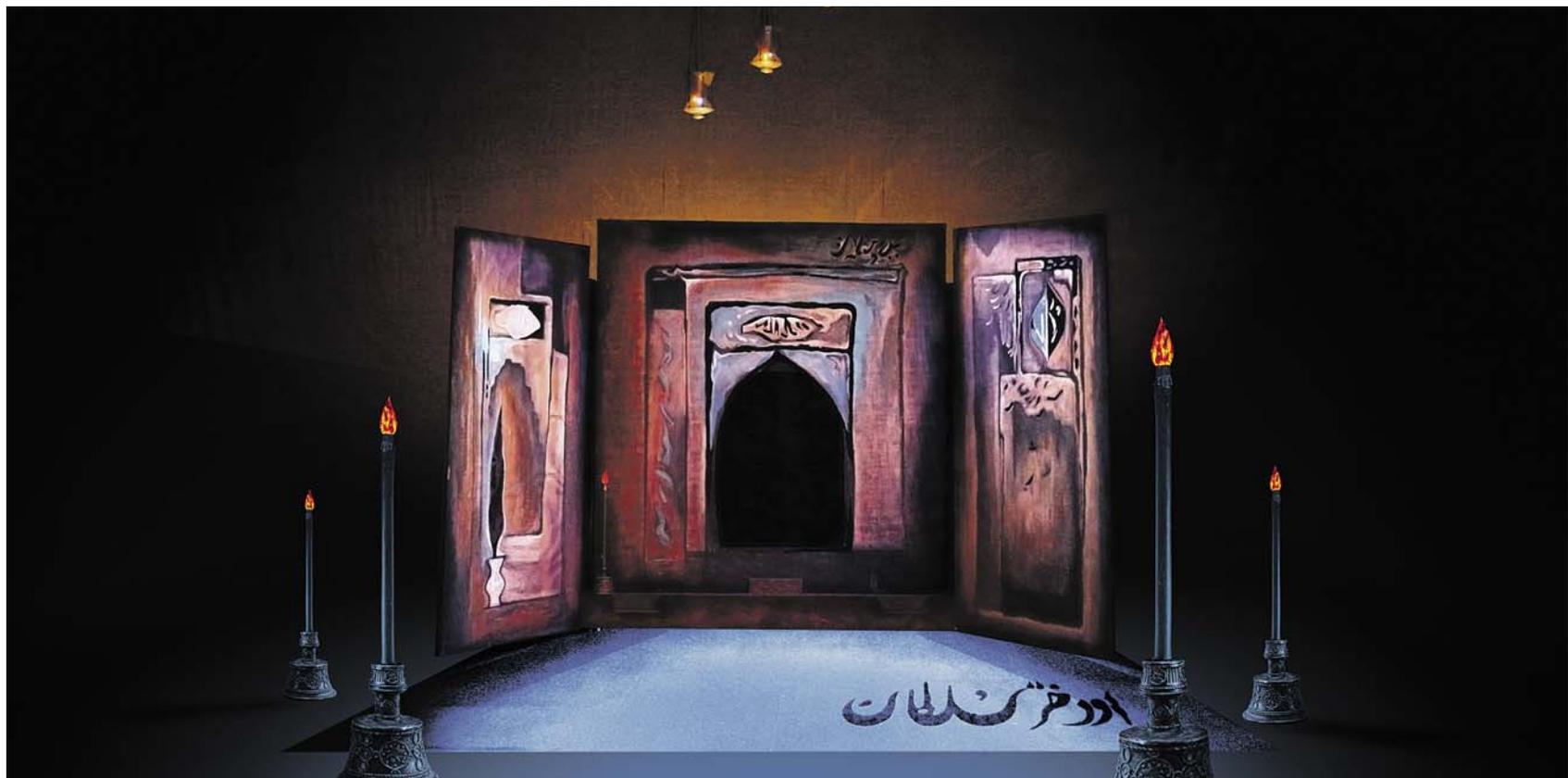
ИЗДАЕТСЯ С 1933 г.

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ТЕАТРОМ

12+

ОПЕРА | **ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ** | ДОН КАРЛОС | ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ | ПИКОВАЯ ДАМА | ТОСКА

БАЛЕТ | **ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ** | УКРОЩЕНИЕ СТРОПИВОЙ | ДАМА С КАМЕЛИЯМИ | СПАРТАК | ИВАН ГРОЗНЫЙ

«ЛЕГЕНДА» ОЖИВАЕТ

ПРЕМЬЕРА ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ БАЛЕТОВ
ГРИГОРОВИЧА - 23 ОКТЯБРЯ

СТР. 6-7

ОПЕРА

«История Кая и Герды»
со спецэффектами
и фокусами

КОНЦЕРТЫ

Фантастический мир
барокко.
Необычный фестиваль

КРУПНЫЙ ПЛАН

Фабрика по огранке
драгоценных голосов:
Молодежной оперной
программе - пять лет

INTERNATIONAL

Legend of Love
in all its glory.
The premiere of a new
ballet by Yuri Grigorovich
(English summary)

10 8 12 14

ФОТО: АНДРЕЙ МЕЛАНЬИН

Дорогие друзья!

Я рад, что интерес к балету «Легенда о любви» не пропадает и держится более полувека, что в октябре он возвращается в Большой театр с новым поколением артистов.

Пьеса Назыма Хикмета «Легенда о любви» шла в 1960-х, кажется, во всех театрах страны. Он был замечательным человеком и понимал балетный театр поначалу как писатель. В процессе же работы над балетом в Ленинграде понял: у нашего искусства своя образная природа. Композитор Кара Караев порекомендовал нам своего студента Арифа Меликова, имевшего несколько номеров будущего балета. В них мы услышали настоящую свежесть, искренность и простоту выражения. Меня, после русского «Каменного цветка» Сергея Прокофьева, подогрели живые впечатления Востока, где я только что побывал. В его притяжении много непонятного, даже всевластного. Его тайну с художником Симоном Вирсаладзе мы начали по-своему разгадывать. Артисты в Ленинграде и Москве мне отвечали взаимностью. И там и там были выдающиеся балерины и танцовщики, хотя тогда они – молодые – об этом еще не знали.

В московской постановке 1965 года были сценарные изменения; Ариф Меликов в соответствии с ними написал для нее новые музыкальные фрагменты, вызвавшие новую хореографию. В той постановке блистали наши мастера: Майя Плисецкая, Светлана Адырхаева, Нина Тимофеева, Наталия Бессмертнова, Марина Кондратьева, Марис Ллепа, Владимир Тихонов, Михаил Лавровский. Балетная сцена, знавшая немало восточных сюжетов и экзотических плясок, приняла нашу работу. Значит, было в ней что-то важное и для нее, и для меня, и для всех нас. Я рад, что зрители вновь увидят спектакль в этом варианте.

Юрий Григорович,
хореограф-постановщик балета «Легенда о любви»,
Герой Социалистического Труда,
народный артист СССР, лауреат Ленинской
и Государственных премий СССР,
академик

СОБЫТИЕ

СЕЗОН ОТКРЫЛСЯ В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ

Сбор труппы, знаменующий начало сезона (в этом году он состоялся 12 сентября), – это всегда одновременно и «домашнее» мероприятие, и знаковое событие культурной жизни, которое освещается в СМИ. В этот раз семейную атмосферу с первых же минут помогло создать теплое обращение Владимира Урина в адрес Владимира Спивакова, отмечающего в этом году юбилей. На непринужденный лад настроил собравшихся и фильм-«капустник» «Каникулы Большого», который кратко и в легкой форме напомнил об основных событиях прошедшего сезона.

О том, что происходит событие исключительной важности, не давали забыть высокие гости: заместитель председателя правительства России и член Попечительского совета Большого Ольга Голодец, первый заместитель председателя Государственной Думы и председатель Попечительского совета Александр Жуков и заме-

ститель министра культуры Елена Миловзорова. Они поздравили труппу с началом сезона, а Жуков вручил наиболее отличившимся в прошлом сезоне сотрудникам Большого (на фото – солистка оперы Светлана Шилова) премии Попечительского совета.

Главный дирижер – музыкальный руководитель Туган Сохиев и художественный руководитель балета Сергей Филин рассказали о планах на будущий сезон и представили новобранцев своих коллективов. Оперную труппу пополнили выпускники Молодежной оперной программы разных лет: Ольга Кульчинская, Алина Яровая, Юлия Мазурова и Андрей Жилиховский. Новые лица появились и в балетной труппе: Юлия Белова, Кристина Бурцева, Ольга Вдовкина, Арина Дубровина, Ксения Жиганшина, Виктория Иванова, Екатерина Смурова, Елизавета Щедрина, Антон Гайнутдинов, Василий Данильчук, Дмитрий Екатеринбургин и Владислав Шевченко.

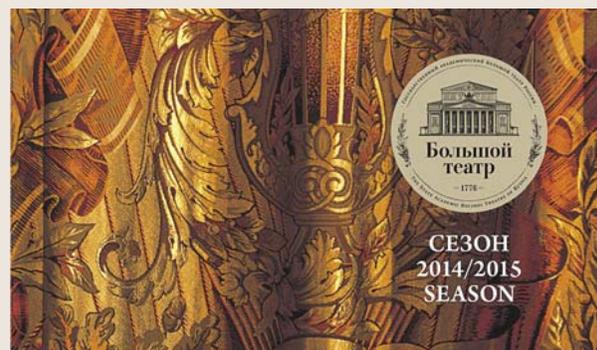
УПРАВЛЕНИЕ

ВЫХОДИМ В ВИРТУАЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ

В новом сезоне в театре появился отдел бренд-менеджмента. В его задачи входит активная интеграция Большого в современную виртуальную реальность: он отвечает за продвижение театра и артистов в интернете и социальных сетях, а также совместные инновационные проекты с ведущими интернет-корпорациями.

Осуществляет эту масштабную и важную сегодня деятельность команда из 4 человек. Отдел возглавляет Элина Афанасьева, окончившая журфак МГУ и Школу-студию МХАТ. За плечами у нее 5-летний опыт работы в ведущих российских СМИ и госкорпорациях («Эхо Москвы», ТВЦ, Первый канал, Газпром).

Несмотря на то что отдел существует недавно, он уже осуществил большой проект с компанией Google – детальную съемку 3D-тура по театру. Скоро пользователи интернета смогут виртуально прогуляться по коридорам театра, зайти в ложи и даже постоять на Исторической сцене! Не менее сложным и интересным было продвижение проекта World Ballet Day, в котором Большой участвовал вместе с ведущими балетными труппами мира. В ближайших планах отдела – совместная работа с Google над проектом Culture Institute. Это виртуальные выставки, с помощью которых мир увидит, насколько богат и уникален архив музея Большого театра.

АНОНС

УЗНАТЬ О РЕПЕРТУАРЕ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС

Большой театр впервые обнародовал в начале сезона свой репертуар на одиннадцать месяцев вперед – до 26 июля 2015 года. Красочный буклет с датами всех премьер, спектаклей текущего репертуара, концертов, трансляций выпущен литературно-издательским отделом театра. Тираж буклета – 10 тысяч экземпляров, купить его можно в магазине Большого театра, в кассах, а во время спектаклей – у капельдинеров.

К О Н Ц Е Р Т

ОБРАЗЦОВА В ИЗБРАННОМ КРУГУ

Елена Образцова вновь выходит в круг звезд на Историческую сцену 28 октября. Гала-концерт под названием «Оперный бал» посвящен юбилею примадонны. В нем примут участие певцы первой величины, принадлежащие к разным поколениям: Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Мария Гулегина, Екатерина Сюрица, Хосе Кура, Ольга Перетяжка и другие. Ожидаются также выступления двух балерин: Светланы Захаровой из Большого театра и Юлии Махалиной из Мариинского, а также танцовщицы фламенко Марии Пахес. Сама Образцова выйдет в сцене Графини из «Пиковой дамы», после чего исполнит арии Шарлотты из «Вертера» и Принцессы де Буйон из «Адриенны Лекуврер». За пультом встанет Юджин Кон – дирижер и оперный концертмейстер, работавший с Марией Каллас, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и другими легендами.

Образцова принимает активное участие в жизни Большого: она регулярно выходит на родную сцену и в качестве педагога занимается с артистами Молодежной оперной программы.

ДОСТИЖЕНИЯ

Владимир Урин стал офицером ордена Почетного легиона. Генерального директора Большого поздравил посол Франции Жан-Морис Рипер, отметив, что этой высокой наградой признается вклад Урина «в упрочение сотрудничества и обменов между нашими странами». Орден Почетного легиона, учрежденный Наполеоном Бонапартом, – высшая награда Франции, которая вручается за особые заслуги перед государством.

Денис Родкин в прошлом сезоне отметился заметными дебютами в главных партиях в «Лебедином озере» (Принц Зигфрид), «Раймонде» (Жан де Бриен), «Онегине» (Онегин) и ролью Гастона в премьеры «Дамы с камелиями». Он также дебютировал как приглашенный солист Мариинского театра, где станцевал «Лебединое озеро» и «Кармен-сюиту» (Хозе), в которой стал партнером Светланы Захаровой. Свой шестой сезон в Большом танцовщик начинает в новом для себя статусе ведущего солиста.

Мария Виноградова переведена в разряд первых солисток. В прошлом сезоне она участвовала в премьеры постановки «Марко Спада», выступив в партиях Маркизы Сампьетри и Невесты, а такжеполнила свой репертуар партиями Уличной танцовщицы («Дон Кихот»), Мирты («Жизель») и Ольги («Онегин»). В репертуаре артистки, работающей в Большом с 2006 года, такие сложнейшие роли, как Анастасия («Иван Грозный») и Фригия («Спартак»).

Игорь Цвирко со времени своего прихода в труппу Большого в 2007 году был замечен как исполнитель ролей, требующих актерской выразительности: Алена («Тщетная предосторожность»), Квазимодо («Эсмеральда»), Феи Карабос («Спящая красавица»), Пассифонта («Дочь фараона»), Черта («Щелкунчик»). Но в прошлом сезоне он станцевал ведущие партии в классических балетах «Марко Спада» (Марко Спада и Пепинелли), «Дон Кихот» (Базиль), а также стал участником мировой премьеры «Укрощения строптивой» (Гортензио). В этом сезоне Цвирко переведен в первые солисты.

Ольга Смирнова пополнила свою богатую коллекцию международных наград премией Леонида Мясина, известной также как Приз Позитано по имени итальянского города, в котором она вручается. Солистка Большого победила в номинации «Балерина года», приняв эстафету у своих коллег по театру, среди которых были Екатерина Максимова, Евгения Образцова, Наталья Осипова.

Мария Александрова летом стала членом жюри проекта Dance-платформа, который проводит Екатеринбургский театр оперы и балета. Каждый год он предоставляет для нескольких начинающих хореографов возможность создать постановки для артистов своей труппы, а лучший по результатам этой работы получает шанс создать спектакль, который включается в регулярный репертуар труппы. В отборе молодых хореографов и участвовала прима-балерина Большого театра.

ПРОЕКТ

КУПИТЬ ЧАСТИЧКУ БОЛЬШОГО

Театр открывает свой собственный сувенирный магазин. Для него это совершенно новый вид деятельности, потребовавший кропотливой работы в музее для того, чтобы выбрать образцы оформления, которые использовали для создания пилотного выпуска сувенирной продукции. Коллекционеров наверняка заинтересуют тематические наборы, посвященные живописному плафону с Аполлоном и музами, архитектурным украшениям Исторической сцены, люстре зрительного зала или занавесу. Фарфоровую посуду, текстиль, фирменные футболки, чехлы для гаджетов с символикой Большого, аудио- и видеозаписи его спектаклей, книги о театре и многое другое можно приобрести прямо в историческом здании, в подезде 9-а (магазин работает без выходных). Вход с улицы будет открыт с 11 до 17 часов, после чего магазин будет работать только для зрителей, пришедших на спектакли, и закрываться одновременно с их окончанием.

Тексты: Анна Галайда, Мария Кретинина
Фото: Дамир Юсупов; ИТАР-ТАСС

ВСЕ ТВОРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ – В ОДНИ РУКИ

С НАЧАЛОМ НОВОГО СЕЗОНА ПРОИЗОШЕЛ ЦЕЛЫЙ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ
В РУКОВОДСТВЕ ОПЕРНОЙ ТРУППЫ БОЛЬШОГО.
О НИХ РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР –
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТУГАН СОХИЕВ

Текст: Мария Кретинина

На пресс-конференции после сбора труппы генеральный директор театра Владимир Урин объявил, что вы полностью берете на себя принятие решений по всем творческим вопросам. Разве это не всегда было прерогативой музыкального руководителя?

Маквала Касрашвили

- В прошлом в Большом театре сложилось своего рода двоевластие. Например, отдел перспективного планирования мог назначать составы исполнителей, минуя художественное руководство. Правильно будет сосредоточить все творческие вопросы оперы и оркестра в одних руках.

- **Каковы теперь обязанности заведующего оперной труппой?**

- Организация творческого процесса – репетиции, составление графика занятости артистов и так далее.

Эту должность с начала сезона занимает Людмила Таликова, специалист с европейским образованием и опытом.

Так получилось, что с моим приходом обязанности перераспределились, и эта должность стала в большей степени административной. Маквала Филимоновна Касрашвили, которая была долгие годы управляющей оперными коллективами театра, тоже почувствовала эти изменения и сама пришла ко мне и Владимиру Урину с тем, чтобы мы пересмотрели ее функции, поскольку ей в первую очередь всегда была интересна творческая, а не организационная работа. Маквала Филимоновна не просто выдающаяся певица. Она человек, который обладает уникальным опытом, прекрасно знает Большой театр, его коллектив и традиции, умеет найти молодые таланты и помочь им раскрыться. Поэтому, естественно, я прислушался к ее пожеланиям и предложил ей стать моим советником по всем твор-

Людмила Таликова

Туган Сохиев

ческим вопросам, а также возглавить вместе со мной оперную коллегию.

Заместителем Маквалы Филимоновны был Юрий Удалов – тоже очень опытный человек, прекрасно знающий театр и артистов. Он останется в должности заместителя и станет правой рукой Людмилы Таликовой, которая только пришла в театр и наверняка будет нуждаться в его помощи.

- **Как музыкальный руководитель вы будете принимать решения единолично?**

- Надеюсь на помощь нового совещательного органа – оперной коллегии, которая заработает с этого сезона. В нее вошли представители администрации и оперной труппы. Из них четверых назначу я сам, а двоих выберет коллектив. Председателями коллегии будем мы с Маквалой Филимоновной. Мы будем обсуждать вопросы формирования труппы, репертуара, составов на текущий сезон, перспективного планирования и все текущие технические вопросы.

ФОТО: Г. СОЛОВЬЕВ. МУЗЕЙБТ

Тамара Милашкина и Зураб Анджапаридзе. «Пиковая дама»

СЛАВА НАШЛА ЕЕ САМА

СПЕКТАКЛЕМ «ДОН КАРЛОС» 31 ОКТЯБРЯ ТЕАТР ЧЕСТВУЕТ ОДНУ ИЗ СВОИХ
ВЫДАЮЩИХСЯ ПЕВИЦ – ТАМАРУ МИЛАШКИНУ

Текст: Татьяна Маршкова

Теплый, солнечный, всепроникающий голос Тамары Милашкиной естествен и неподражаем, как явление природы, как дарованное свыше. Ее обожали, превозносили, а она, казалось, до конца не зная себе цены, ушла со сцены так же неожиданно, как некогда являлась, – словно звезда, слетевшая с небес. Один из величайших голосов XX века, Милашкина три десятилетия озаряла своим совершенным искусством сцену Большого театра, оставаясь неповторимой Лизой в «Пиковой даме», Аидой, Тоской, Иолантой, Леонорой в «Трубадуре», Волховой в «Садко», Дездемоной в «Отелло»... В ансамбле с партнерами из золотой плеяды – Зурабом Анджапаридзе, Владимиром Атлантовым, Юрием Мазурком, Еленой Образцовой, Евгением Нестеренко – это были истинные шедевры оперного творчества. Она остается кумиром из кумиров не только для своих почитателей из публики, но и для многих оперных певцов.

ОТКРОВЕНИЕ ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ

Ее артистическая карьера была головокружительной. Она началась в первой же роли. Весной 1958 года, еще 23-летней студенткой консерватории, Тамара Милашкина впервые выступила на сцене Большого театра как стажер оперной труппы. Дебютом стала сразу же такая

ответственная партия, как Татьяна в «Евгении Онегине», что явилось событием в жизни не только певицы, но и самого театра, блиставшего тогда лучшими голосами. Ее Татьяна была откровением.

Романтически-возвышенная Наташа Ростова в «Войне и мире», несмотря на всю сложность музыкального языка, продолжила лирико-драматическую тему в творчестве певицы. Их [с Татьяной в «Евгении Онегине»] связывало и глубокое чувство правды в воплощении известных и любимых с детства героинь русской литературы. Для критика газеты The Times Наташа Милашкиной будто сошла со страниц романа Толстого, а голос певицы, «чрезвычайно богатый, мелодичный, на редкость выразительный, выделяет ее среди других русских сопрано».

СИЛА ДРАМАТИЗМА

Работая с Милашкиной в «Войне и мире», а затем в «Фальстафе», главный режиссер Большого театра Борис Покровский уже смотрел на нее как на певицу, с которой связано будущее оперной сцены. «Требования к ней, – говорил он, – надежный показатель признания ее большого таланта».

В «Пиковой даме» Лизу Милашкиной по силе драматизма образа сравнивали с толстовской Анной Карениной. Вершиной вокального и сценического мастерства певицы была сцена у Канавки. Критик Елена Грошева писала: «Впечатляет

не только вся сцена, но даже одна фраза Лизы, когда она начинает понимать, что Герман виновен в смерти графини: „Так это правда! Правда...“ В этих словах звучит и горькое прозрение, и недоумение перед внезапно открывшейся истиной. Но, даже пережив бурное отчаяние, Лиза Милашкиной не сразу покоряется судьбе, еще борется за Германа, надеясь его спасти. Когда же она убеждается в том, что ее мечты разрушены, гордая натура Лизы не смиряется перед постигшей ее трагедией: героиня Милашкиной, не колеблясь, расстается с жизнью...»

ИЗБРАННИЦА ТЕАТРА

1960-е годы – это целый каскад блистательных образов Милашкиной на сцене Большого театра. Были и вводы, но еще больше премьерных работ, что подтверждало: театр сделал ее избранницей, считает лучшей из лучших в труппе. Аида, Феврония в «Сказании о невидимом граде Китеже», Мария в «Мазепе», Маргарита в «Фаусте», Ярославна в «Князе Игоре», вердиевские героини Милашкиной – Елизавета Валуа в «Дон Карлосе», Леонора в «Трубадуре», а позже Дездемона в «Отелло» и Амелия в «Бал-маскараде» – поражали эмоциональной отдачей, силой чувства, обаянием женственности, своей светоносностью, восхищали высшим классом вокального мастерства. Одним из прекрасных созданий певицы на оперной сцене стала Тоска.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Архипова

Большой, красивый, необычайно теплый, ровно звучащий во всех регистрах, очаровывающий эмоциональной проникновенностью, ее голос может быть и лирически задумчивым, и драматически насыщенным. Я не знаю ни в одной из ее партий-ролей ничего искусственного: она предельно искренна, ей не свойственно стремление к внешней эффектности сценического поведения. Скорее наоборот. Сдержанность внешнего рисунка, но при этом впечатляющая внутренняя глубина.

Голос Милашкиной и сегодня можно услышать в художественном фильме «Крепостная актриса», в фильмах-операх «Пиковая дама» с Олегом Стриженовым и «Каменный гость» с Владимиром Атлантовым, в фильме-спектакле «Отелло» с Владимиром Атлантовым в главной роли.

И хотя голос Милашкиной звучал в Нью-Йорке и Милане, Зальцбурге и Берлине, Мюнхене и Дрездене, Афинах и Токио, Монреале и Торонто, Копенгагене и Осло, она не искала мировой славы, слава нашла ее сама.

По материалам книги
«Золотые голоса Большого театра»

«ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» ВО ВСЕЙ КРАСЕ

23 ОКТЯБРЯ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ
СЦЕНЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА
НОВОЙ ПОСТАНОВКИ БАЛЕТА ЮРИЯ
ГРИГОРОВИЧА «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ».
О ЕЕ ПОДГОТОВКЕ РАССКАЗЫВАЮТ
УЧАСТНИКИ

Текст: Оксана Данилюк

СВЕТЛАНА АДЫРХАЕВА,
РЕПЕТИТОР ПО БАЛЕТУ

ФОТО: ВАЛЕРИЙ КОСОРОКОВ

Я искренне рада, что на сцену Большого театра возвращается «Легенда о любви». Внутренняя красота и певучесть прекрасной поэмы Назыма Хикмета вдохновили Юрия Николаевича Григоровича и композитора Арифа Меликова на создание очень тонкого и смелого, действительно

легендарного действа. Посмотрите, какое прекрасное художественное решение найдено художником Симоном Вирсаладзе: из книги выходят персонажи, чтобы вновь прожить свою жизнь и любовь.

Для меня этот спектакль очень дорог своим пониманием Востока, ведь я восточный человек. Это воспринималось мной как-то по-особенному, даже когда я была совсем юной. Я по-особенному слышала музыку и чувствовала пластику, как ее ставил Юрий Николаевич, мне все это было легко воспринимать. Он потрясающе показывал, работая с нами. Это необычный балет: там такая графика, такая пластика, что это, безусловно, нужно сохранить как культурное явление, особенно сейчас, когда на сцену выходит новое поколение. В этом восточном языке нужно принять и полюбить музыку, пластически петь ее, постичь состояние ее души.

Все балеты Григоровича проходили с колоссальным успехом. Когда мы только выпустили спектакль в 1965 году, у нас были уникальные исполнители: Наташа Бессмертнова – мы с ней в одном составе всегда танцевали, Михаил Лавровский, Марис Лиэпа, Владимир Тихонов, Александр Лавренюк, чуть позже – Саша Богатырев, Вячеслав Гордеев. Когда наша «Легенда о любви» появилась в Японии и Австрии, мы произвели революцию.

Я думаю, для всех нас большое счастье быть современниками Григоровича, иметь возможность работать с ним и соприкоснуться с его уникальным видением мира. Может быть, главное, чему он учил нас, – полностью отдаваться делу, которому посвящаешь свою жизнь. Сегодня пришло новое, сильное и очень работоспособное поколение, например Екатерина Крысанова – моя непосред-

ственная ученица. Мы работаем с ней над ролью Мехменэ Бану, которую я танцевала в свое время. И это счастье, что «Легенда о любви» открывается молодым артистам и зрителю во всей своей красоте.

АЛЕКСАНДР ВЕТРОВ,
РЕПЕТИТОР ПО БАЛЕТУ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

От времени, когда я сам танцевал Ферхада, осталось воспоминание огромно-

Светлана Адырхаева – Мехменэ Бану. Рисунок Валерия Косорокуова

Светлана Захарова и Денис Родькин репетируют с Александром Ветровым

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

ВЗГЛЯД

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

«ЕДВА ЛИ НЕ ЛУЧШИЙ ИЗ БАЛЕТОВ ГРИГОРОВИЧА»

Текст: Мария Кретинина

Так характеризуют критики и историки балета «Легенду о любви». Хореографическая версия философской драмы Назыма Хикмета (основанной, в свою очередь, на популярной восточной легенде) увидела свет в Кировском театре (ныне Мариинском) в 1961 году и через четыре года в новой редакции была поставлена в Большом. До 1998 года она оставалась одной из основ балетного репертуара, после чего пропала с афиш, если не считать краткого возобновления в 2002 году, и, пожалуй, ни об одном из ушедших спектаклей так не жалели. «Легенду» сделали легендой, конечно, Юрий Григорович и исполнители (премьеру в 1965 году танцевали Майя Плисецкая, Наталья Бессмертнова, Марис Лиена, в дальнейшем афиша украсилась не менее громкими именами). Но не менее значителен вклад художника Симона Вирсаладзе, который вместо привычного балетного «Востока», пышного и сладкого, создал лаконичные, благородные и строгие декорации, соответствующие духу этой сложной и тонкой притчи.

МАРИЯ ВИНОГРАДОВА,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
ПАРТИИ ШИРИН

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Этот балет Юрия Григоровича – настоящий бриллиант нашего репертуара. Всем нам предстоит большая работа. Я сейчас приступила к репетициям и параллельно читаю книгу Назыма Хикмета «Легенда о любви». Книга стала основой либретто, поэтому мне очень интересно понять особенности и тонкости этого материала, саму логику Востока. В «Легенде о любви» для меня звучат все те важные и вечные темы, связанные со способностью человека на подвиг ради любви. Для современного зрителя, я думаю, это очень актуально.

Я репетирую с удивительным педагогом Ниной Львовной Семизоровой. Она меня очень поддерживает и вдохновляет. Нам очень повезло, что Юрий Николаевич работает лично с каждым составом, уделяет каждому много внимания и уточняет детали.

У меня осталось огромное детское впечатление, когда я смотрела «Легенду о любви», сидя на сцене в первой кулисе. Тогда спектакль ощущался, как чудо. Поэтому, работая над ним сегодня, я очень хочу передать зрителю ту энергию волшебства и доверия, которая когда-то открылась для меня.

ДЕНИС РОДЬКИН,
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПАРТИИ ФЕРХАДА

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

«Легенда о любви» всегда оставляла у меня такое впечатление, что ее герои – люди более мощные в своих мечтах и стремлениях, чем мы. Поэтому их образы захватывают своей внутренней тайной. И конечно, необычной стилистикой и точностью работы. Я люблю Восток, так что к образу Ферхада, придворного художника и героя, отношусь очень бережно.

В балетах Юрия Николаевича контрастность всех образов и масштаб самих постановок невероятно важен. Мужской танец у него очень мощен. Внезапная прыжковая вариация, вращения – для зрителя это очень эффектно, а для артиста дает мощный уровень энергии и динамики, с которой нужно двигаться дальше.

Работать с Юрием Николаевичем – огромное удовольствие. С ним я репетировал Спартака, в «Иване Грозном» танцевал партию Курбского. Как мастер и педагог он уделяет много внимания молодому поколению. Я думаю, возрождаемая «Легенда о любви» открывает и в нас самих какие-то новые силы и смыслы. Надеюсь, мы оправдаем это доверие.

го счастья: от работы с Юрием Николаевичем и великолепными партнерами, от истинного балета – лаконичного, выверенного, от преодоления его сложностей.

Сейчас я репетирую с молодыми людьми, танцующими партию Ферхада, поскольку Большой театр сохраняет традицию передачи тонкостей мастерства из рук в руки или «из ног в ноги».

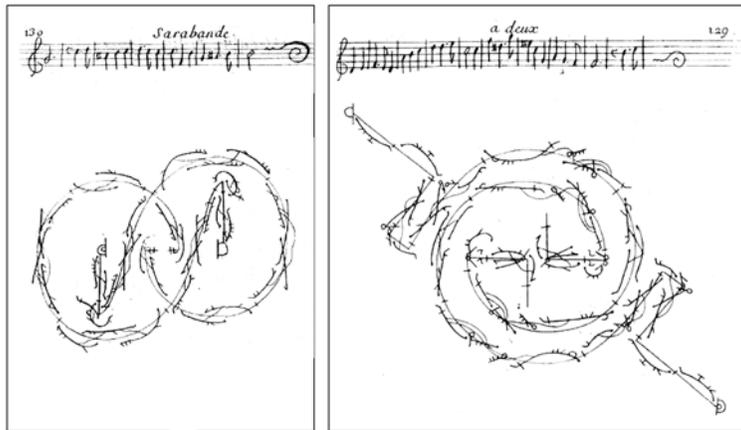
Эта партия, на мой взгляд, – уникальное сочетание лирического и героического начал, что достаточно редко встречается в балете. Ее колоссальная сложность в том, что она вся выполнена в восточном стиле. Это выглядит необыкновенно эффектно, но это и очень сложно делать – тут нужна особая техника, в которую нужно войти, почувствовать точность и значение поз.

Для русской сцены «Легенда о любви» – очень тонкий балет. Чисто хореографически, например, в нем уникальные адажио Фархада и Ширин. Первое танцуются вдвоем, но в нем нет прикосновений. Второе любовное адажио этих же героев построено так, что они практически не расцепляют рук – оно очень сложное с точки зрения позировок и глубокой музыкальности. Или, например, сложнейшее адажио с Мехмене Бану – в своих грезах она представляет Ферхада как возлюбленного, как воина и повелителя.

«Легенда о любви» – настоящая классика, ведь времена меняются, а человеческие чувства остаются. И сегодня она поразительна в своей высоте и гармоничности.

Жан-Филипп Рамо, 1683–1764

Отрывок из сарабанды для двух танцоров, исполненной господином Блонде и мадемуазель Викторар в опере «Таннред»

Эскизы костюмов Алена Бланшо

ГАЛАНТНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА

8

В НАСТУПИВШЕМ СЕЗОНЕ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ, ДЛЯ ЭТИХ СТЕН ДОВОЛЬНО НЕОЖИДАННЫЙ: ФЕСТИВАЛЬ «БАРОККО. ПУТЕШЕСТВИЕ», НА ПУТИ КОТОРОГО ЗАПЛАНИРОВАНО ШЕСТЬ ОСТАНОВОК: «РОССИЯ И ВСЕ», «ИТАЛИЯ», «АНГЛИЯ», «ГЕРМАНИЯ», «ФРАНЦИЯ» И «АВСТРИЯ»

ериод эпохи барокко условно принято считать с 1600 по 1750 год. Зимой 1600-го

в римской церкви Санта Мария ин Валичелла сыграли премьеру сочинения Эмилио Кавальери «Представление о душе и теле», которое впоследствии назвали первой в истории музыки оперой. Летом 1750-го в Лейпциге умер Иоганн Себастьян Бах. Эти даты и есть условная граница эпохи барокко, а названные факты уже сами по себе дают возможность представить тот фантастический мир, событийность, интенсивность и насыщенность которого сравнима разве что с веком, отмеченным чудесами технического прогресса. Отвоевывает себе самостоятельное место инструментальная музыка.

Здесь все было «на острие»: изящные танцы на роскошных версальских приемах Людовика XIV и строгость хорового звучания под высокими сводами церкви; феерическая обстановка оперного театра, магическое пение кастратов, спускавшихся в великолепных костюмах прямо с небес (с помощью машинерии, конечно) – и величие духа, практически прямой диалог с Богом в баховских пассионах. Высвобождение инструментальных жанров, зарождение концерта

и, соответственно, появление первых солистов-виртуозов – вместе с бессмертными скрипками Страдивари...

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Неудивительно, что во второй половине XX века, когда исполнительское искусство достигло апогея, некоторые музыканты – из чувства противоречия или от желания выпустить воздух в пропитанное консерватизмом (а потому ставшее рутинным) концертное пространство – обратились именно к эпохе барокко. Но не просто достали ноты: применив научный подход, они попытались воссоздать исторический образ звучания произведений. Музыканты отправились в архивы и музеи, изучали старинные трактаты и строение инструментов, осваивали приемы, порой перечеркивающие все завоевания академической исполнительской школы. Публика (пусть и не массовая) заинтересовалась и даже увлеклась. Даже снобизм коллег-академистов был постепенно сломлен: сами они, конечно, в «новую веру» не перешли, но «сумасшедших», играющих на скрипках с жильными струнами и (о боже!) на фальшивящих натуральных духовых, признали. А вместе с ними – продюсеры и интенданты. В России всплеск интереса к аутентичности произошел намного позже – в начале 2000-х.

Сегодня наши соотечественники вошли в узкий круг аутентистов первого ранга. Двоим из них выпала честь открывать фестиваль в Большом театре. Певица Юлия Лежнева и скрипач Дмитрий Синьковский – выпускники колледжа при Московской консерватории (знаменитой «Мерзляковки»). Лежнева завоевала на Западе славу «второй Чечилии Бартоли», Синьковский продвинулся в своих студиях настолько, что освоил дирижерское ремесло и в этом качестве сопровождал в европейском турне знаменитую Джойс ди Донато.

«ЦВЕТУЩИЕ ИСКУССТВА»

Хедлайнер фестиваля – легендарный французский ансамбль «Les Arts Florissants». Безоговорочный успех в Европе – и мире – сопровождает его уже как минимум два десятилетия, сам же ансамбль существует с 1979 года. Его основал американский клавесинист и дирижер Уильям Кристи. Выпускник Гарварда и Йеля, он в 20 с небольшим переехал во Францию. Навсегда влюбленный в раннюю оперу и вообще европейское искусство XVII–XVIII веков, он свою жизнь подчинил его законам – возродил из руин дом XVII века, который позже признали историческим памятником, и разбил вокруг него сад – в исторических традициях. Но главное, конечно, не это. Главное – то, что Кристи, как одержимый, погрузился в библиотеки

и архивы в поисках редких музыкальных партитур. И основал ансамбль, чтобы вдохнуть в эти партитуры жизнь. Люлли, Рамо, Монтеверди, Гендель, Перселл, Шарпантье (кстати, «Les Arts Florissants», или «Цветущие искусства», – название его оперы) стали героями Кристи и его ансамбля. Чтобы влюбиться в Кристи, достаточно увидеть финал «Галантных Индий» Рамо, где этот интеллигентный седой дедуля танцует вместе с артистами. А если услышишь ансамбль вживую, станешь поклонником навсегда. В Большой «Les Arts Florissants» привозят свою новую программу «Рамо, мэтр танца». Хореографическое костюмированное представление (так обозначили жанр артисты) состоит из двух частей: это героическая пастораль «Рождение Осириса», где в образе египетского бога представлен герцог Берри (будущий Людовик XIV), и балет «Дафнис и Эгле», написанный уже по заказу «короля-солнца».

«Les Arts Florissants» ответят, конечно, за Францию. Австрийский проект театр готовит совместно со знаменитым Theater an der Wien, а вот Италию и Германию представят солисты Молодежной оперной программы Большого и ансамбль Questa musica под управлением своего основателя Филиппа Чижевского – молодого дирижера, уже получившего «Золотую маску» за работу над современной оперой.

Людовик XIV в костюме Аполлона, бога солнца в «Королевском балете Ночи», поставленном в честь разгрома Фронды, где юный король выступал в партии «Солнца, разгоняющего тьму»

«НЕ МОГУ ПЕРЕСТАТЬ СЛУШАТЬ ЭТУ МУЗЫКУ»

ФЕСТИВАЛЬ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
ОТКРОЕТСЯ СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ НА НОВОЙ СЦЕНЕ
ЮЛИИ ЛЕЖНЕВОЙ, РОССИЙСКОЙ ПЕВИЦЫ
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

Текст: Марина Гайкович

Вы известны как исполнительница музыки эпохи барокко. Между тем подобное реноме для русской певицы – редкость. Как вы поняли, что это – ваш репертуар?

– Барочная музыка стала моей любимой еще в детстве. До 11 лет я пела в хоре, и мы часто исполняли старинную русскую музыку – духовные кантаты Бортнянского, Березовского. Примерно в это же время моя учительница по сольфеджио Елена Владимировна Киракосова в школе Гречанинова стала дарить мне диски с музыкой Баха и Генделя в исполнении лучших музыкантов – Тона Коопмана, Джона Элиота Гардинера, Филиппа Херрвега – и вивальдиевский альбом Чечилии Бартоли. Я стала абсолютной фанаткой барочной музыки. Это погружение не прервалось в Мерзляковском училище, за что я невероятно благодарна моему педагогу Ирине Михайловне Журиной, которая всячески приветствовала мое желание приносить на уроки старинную музыку, Моцарта, Россини. Этот репертуар практически не входит в основную программу училища, и поэтому к экзаменам я готовила и другие произведения – романсы и арии Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова. Все это замечательно гармонировало и даже способствовало моему развитию. Трудно сказать в нескольких словах, что именно привлекло меня в барочной музыке. С самого детства я не могла – и до сих пор не могу – перестать слушать эту музыку: эти тонкие гармонии, щемящие задержания; это все какое-то чудо... Наверное, это невероятная жизненная сила, энергия, и в то же время – хрупкость, гибкость, неземная красота, гармония во всем. В барочной музыке целый сгусток самых разных эмоций, от полного отчаяния, горя, страдания, молитвы до всеобъемлющей радости и возвышенности. Мне кажется, вся музыка Баха – о Боге, и написана она с Божьей помощью.

– Выбор сочинений для ваших концертов редко бывает случайным, вы представляете программу тематическую, даже концептуальную. Как она сложилась для вечера в Большом театре?

– Мы планировали весь концерт посвятить творчеству молодого Генделя, его итальянскому периоду – подобную программу я исполняла в Большом в турне по европейским городам с оркестром «Il Giardino Armonico» и Джованни Антонини. Этот короткий период для Генделя оказался чуть ли не самым плодотворным: он написал несколько потрясающих опер, ораторий, мотетов, псалмов, множество кантат, отдельных арий и сцен, не говоря уже об инструментальной музыке. Эти сочинения перекликаются между собой, при этом по жанрам они полярны – здесь и глубоко религиозная (литургическая) музыка (мотет-антифон «Salve regina»), и пасторальная (ария Дафны из кантаты «Аполлон и Дафна»), и восторженно-светская (арии из оперы «Родриго» и оратории «Триумф Времени и Разочарования»).

Для нашего концерта Дмитрий Синьковский предложил расширить программу и вставить замечательные скрипичные концерты и Кончерто гротто композиторов, с которыми Гендель встретился за время пребывания в Италии – Вивальди и Корелли.

Мы также представим одну арию Генделя более позднего, лондонского, периода (из оперы «Александр»). А в финале мы решили сделать небольшой прыжок в более позднюю эпоху – в Германию середины XVIII века (так называемый стиль рококо) и исполнить арию Агриппины из оперы Карла Генриха Грауна «Британник». Сегодня это действительно редкая музыка, но в свое время эта ария была очень популярна, и это, наверное, своего рода апофеоз жанра бравурной арии.

– Вы выступаете с ансамблем скрипача Дмитрия Синьковского «La Voce Strumentale». Это ваш совместный дебют? Слышали ли вы его выступления как певца (получается, что вы «играете» на одном репертуарном поле, так как его голос – контратенор)?

– Я счастлива выступать вместе с Дмитрием и его ансамблем «La Voce Strumentale». Дмитрий очень известный барочный скрипач, он нарасхват везде, о его виртуозности во всем мире ходят легенды! Дима обладает феноменальной музыкальностью, он буквально «поет» на скрипке. Я думаю, занятия вокалом еще боль-

ше помогли ему в игре на скрипке, и должна сказать, что у него потрясающие певческие данные. Вместе мы выступали однажды в Антверпене, когда Дима заменил концертмейстера «Il Giardino Armonico», он принимал участие в записи нашего диска «Alleluia» для Decca. Его вклад в эту работу невозможно переоценить: помимо виртуозных мотетов Вивальди и Генделя, мы записали невероятный «технический» мотет Порпоры «In caelo stelle». Думаю, что без Дими и его владения скрипкой мы не добились бы хорошей записи – там непередаваемо трудное письмо, не только вокальное, но и скрипичное.

– Занятие старинной музыкой, как правило, предполагает исследовательскую работу – в библиотеках, архивах и т. д. У вас был такой опыт?

– Для моего первого альбома для Decca мы с Джованни Антонини довольно долго думали о репертуаре и остановились на идее показать развитие сольного мотета XVIII века от Вивальди до Моцарта. Но долго не могли найти сочинение, которое могло бы быть мостиком между барочными мотетами и классическими. В конце концов мы узнали о мотетах итальянского композитора Николы Порпоры. Отчаянно ведя поиск, мы обнаружили два его мотета (из 70 сочинений сохранилось только 5–6) в Лондонской библиотеке, и фирма Decca помогла достать эти ноты. Когда я увидела первый же мотет, была просто шокирована – трели в каждом такте, измельченные до предела украшения, мелизмы, при этом труднейшие фразы на легато на огромном дыхании и невероятно красивая мелодика. Я влюбилась в эту музыку буквально с первого увиденного такта. Диск с записью четырех мотетов Вивальди, Генделя, Порпоры и Моцарта мы назвали «Alleluia». Я буду счастлива продолжать такие поиски, это невероятно увлекательно.

– Приглашение выступить в Большом театре для вас особенное? Может быть, есть еще какие-то планы вашего сотрудничества?

– Я глубоко тронута идеей создания барочного фестиваля и приглашением выступить на Новой сцене Большого театра. Для меня это огромная честь, радость и новая встреча с родной публикой! И я буду счастлива нашему дальнейшему сотрудничеству.

ДОСЬЕ «БТ»

Юлия Лежнева

Родилась в 1989 году в Южно-Сахалинске. Училась в Академическом музыкальном колледже при Московской консерватории, Международной академии вокального исполнительства в Кардиффе и Гилдхоллской школе

музыки и драмы в Лондоне. Совершенствовала вокальное мастерство на мастер-классах выдающихся певцов, дирижеров и педагогов. В 17 лет завоевала Гран-при Конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, через год выступала на открытии Фестиваля Россини в Пезаро с

Хуаном Диего Флоресом и дирижером Альберто Дзеддой, а также приняла участие в записи Мессы Баха с дирижером Марком Минковски. Выступает в самых престижных оперных театрах и концертных залах Европы, США и Азии. Эксклюзивная артистка фирмы Decca.

МЫ ПЫТАЕМСЯ МИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПОПОЛНЯЕТ АФИШУ СПЕКТАКЛЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. В НОЯБРЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА «ИСТОРИИ КАЯ И ГЕРДЫ» СЕРГЕЯ БАНЕВИЧА. О РАБОТЕ НАД ОПЕРОЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМПОЗИТОРА РАССКАЗЫВАЕТ РЕЖИССЕР ДМИТРИЙ БЕЛЯНУШКИН

Текст: Татьяна Белова

ЗРЕЛИЩЕ НЕ БУДЕТ СТАТИЧНЫМ

Для молодого режиссера три года в профессии – вроде бы немного, но в вашем послужном списке уже очень разный, довольно богатый репертуар. Монтеверди, Прокофьев, Моцарт, Чайковский: солидные имена, солидные произведения. И вдруг после «Пиковой дамы» и «Свадьбы Фигаро» – детский спектакль. Нет ли ощущения понижения творческой «планки»?

– Абсолютно нет. Под грифом «для детей» пишут много пошлого, но «История Кая и Герды» мне очень нравится. Сергей Баневич постоянно говорит о том, что опера должна быть понятной и детям, и взрослым, и он отлично воплотил это в своей партитуре, создав для каждого поколения свой ассоциативный пласт.

В его опере есть и яркий сюжет, и динамично развивающееся действие, и главное – очень хорошая музыка.

К сожалению, у классиков почти нет произведений, пригодных для детской аудитории. У Римского-Корсакова, к примеру, совсем другая специфика построения опер.

– Тем не менее и на «Садко», и на «Снегурочку» «правильные» родители всегда старались детей водить. А какой должна быть, с вашей точки зрения, «опера для детей»?

– Первое – очень динамичный сюжет и плотный событийный ряд, без длиннот. Протяженные арии, как у Генделя, или дуэты вагнеровского размера детям не годятся. По крайней мере, когда ребенок приходит в оперный театр впервые. Ведь оперный спектакль требует внимания сразу по всем направлениям: слушать музыку, слушать текст, смотреть на сцену и не потеряться во всем этом. События должны постоянно сменяться, так что номера с повторами тоже не работают. Музыкальный язык не должен быть примитивным, но в опере должны быть понятные гармонии и обязательные лейттемы, связанные с характеристиками конкретных персонажей и ситуаций. Слуховой ряд должен быть очень тесно связан с событийным.

– Оперные спектакли для детей не так часто появлялись на сцене Большого, обычно детскую аудиторию приобщал к высокому искусству балет. Что изменилось в подходе театра? Насколько эта работа – шаг в сторону от привычной стилистики оперы в Большом театре? Или, наоборот, естественное продолжение его творческой политики?

– Большой театр обладает ресурсами, которых нет у других. К сожалению, во многих театрах детские спектакли ставятся по остаточному принципу: есть небольшой бюджет, есть полсостав артистов – для детей сгодится. Наша

Репетируют Анна Налбандянц – Герда и Богдан Волков – Кай

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

премьера – полноценная работа, настоящий спектакль уровня Большого театра. Он будет оформлен ярко, богато в хорошем смысле этого слова. Над декорациями работает Валерий Яковлевич Левенталь, и его работа, я уверен, запомнится всем зрителям. В постановке заняты в основном молодые и очень пластичные артисты, так что зрелище ни в коем случае не будет статичным.

КОНТРАСТ ДОБРА И ЗЛА

– Спектакль будет веселым и позитивным? Или философским? Или страшным?

– Современного ребенка трудно испугать, он уже многое видел. И вообще, любая сказка, если вникнуть в ее смысл, окажется достаточно страшной. Но на сцене непременно нужно показывать не только абсолютное добро, но и абсолютное зло – чтобы был контраст. Тогда

возникнет противостояние, и ребенок может принимать ту или иную сторону. «История Кая и Герды» у нас, конечно, не будет фильмом ужасов, хотя какие-то вещи могут удивить и взрослых. Будет много таинственного, будут сцены с холодной, неприятной атмосферой, а в других будет очень тепло. В классических операх мы можем искать в черном белое, а в белом черное и считать, что все в мире неоднозначно. А в этой работе требуется максимальный контраст.

– Задача постановщиков – вникать в произведение и его культурный фон, чтобы потом донести до зрителей идеи авторов. А надо ли как-то готовиться зрителям?

– И мне, и художнику было важно проникнуться атмосферой эпохи Андерсена. Я смотрел картины, изучал жизнь Оденсе – его родного города, пытался понять общую идею и мир его сказок.

СОЗДАТЬ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Режиссер Дмитрий Белянушкин

И зрителям я бы советовал все-таки перед походом в театр перечитать сказку «Снежная королева». Сочиняя оперу, либреттист и композитор пытались сконцентрировать действие, поэтому часть эпизодов сказки осталась за кадром.

Какие персонажи, помимо главных героев, станут ключевыми для нашего спектакля?

Тролли: не просто олицетворение сил зла, они активно двигают сюжет и комментируют действие.

Олень. Это типичный для сказки волшебный помощник, он разрешает катастрофическую, тупиковую ситуацию и дает возможность действию двигаться дальше.

Но прежде всего – Фонащик. Философ, немножко волшебник, проводник от одной сцены к другой. Он разговаривает, может быть, не столько с детьми, сколько со взрослыми зрителями. Так что это не просто герой, он альтер эго автора.

ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ПРОСТОТА

Вам как режиссеру трудно работать с партитурой композитора-современника?

Работать с живым композитором – это счастье для режиссера. Когда мы открываем партитуры классиков, мы пытаемся постигнуть музыкальную драматургию произведения, и постоянно свербит вопрос: «В том ли направлении я двигаюсь?» Но классиков не спросишь. А когда есть возможность непосредственного общения, донести замысел

композитора можно гораздо эффективнее. С Сергеем Баневичем у нас складывается сотрудничество, специально для нашей постановки он даже дописал несколько новых музыкальных номеров. Так что мы ставим не просто когда-то написанную партитуру, а оригинальную редакцию.

Описывая свои детские театральные потрясения, многие называют «Щелкунчика» в Большом театре, с благоговейным восторгом вспоминают о вырастающей на глазах елке и других чудесах. Давайте представим, что 50 лет спустя кто-то из нынешних зрителей будет рассказывать:

«Я был совсем маленьким, но помню, как в „Истории Кая и Герды” видел...» Как вы думаете, что должно врезаться в память? Что может стать таким чудесным и потрясающим?

У нас придумано и заготовлено множество гэгов, фокусов, спецэффектов. Эти фокусы не требуют сложных технических приспособлений, они довольно просты, но завораживающе красивы. Потрясающей должна быть сцена с появлением Снежной королевы в городе. Три белых коня, огромная тройка – но не живых лошадей, ни в коем случае. Да и сама Снежная королева будет очень необычной.

Александра Чухина – Снежная королева, Анна Налбандянц – Герда и Богдан Волков – Кай

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

ДОСЬЕ «БТ»

Дмитрий Белянушкин окончил РАТИ (ГИТИС) в 2012 году. С 2011 года ставит спектакли в музыкальных театрах России, в 2013 году стал обладателем Гран при Первого международного конкурса молодых оперных режиссеров «НАНО-опера». В минувшем сезоне в Большом театре представил полусценическую версию «Свадьбы Фигаро».

Валерий Левенталь придумал много прекрасного и сказочного. И он прекрасно определил нашу цель: мы пытаемся создать мистический реализм.

Вы представляете себе какого-то идеального зрителя, для которого ставите спектакль?

У меня есть брат-третьеклассник, и я бы хотел, чтобы мой брат пришел и смотрел спектакль, не отрываясь от сцены, а не изучал люстру. И чтобы потом пришел еще раз. Моя главная задача – сделать так, чтобы нынешние гиперактивные дети полтора часа были поглощены спектаклем.

Может ли оперный спектакль конкурировать с кино, мультфильмами, играми?

Театр всегда привлекал тем, что это живое. Да, здесь мы не увидим таких спецэффектов, которые можно сделать на компьютере, в кино, но здесь есть своя магия, магия живого театра. Мы видим живых людей, видим, как все происходит здесь и сейчас. Это и есть главная тайна, которая завораживает любые поколения.

19 ОКТЯБРЯ ПРАЗДНУЕТ 5-ЛЕТИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ОПЕРНАЯ
ПРОГРАММА, СОЗДАНИЕ КОТОРОЙ
СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ
НАЧИНАНИЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Дмитрий Вдовин на уроке с Кристиной Мхитарян и Павлом Небольсиным

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

УВЛЕКАТЬ ТВОРЧЕСТВОМ

12

Текст: Лейла Гучмазова

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Дате будет посвящен один из спектаклей «Так поступают все, или Школа влюбленных», в котором будут заняты участники этого большого проекта. В преддверии события о прошлом и будущем Молодежной оперной программы рассказывает ее художественный руководитель Дмитрий Вдовин.

Кульٹ молодости

– Нужен ли специальный «питомник» для оперных звезд, их ведь и так долго учат? Есть ли такие программы для молодежи в мировых театрах?

– Из крупнейших оперных домов ее нет, пожалуй, только в мадридском

Real. Называются эти программы по-разному: где академия, где студия, где стажерская группа, но суть одна – собрать для театра самых интересных из сотен и даже тысяч поющих артистов и довести их до международного уровня. Претензии к подготовке оперных певцов в консерваториях существуют во всем мире. Есть определенный разрыв между вузом и престижной сценой, который преодолевается обычно годами, а то и десятилетиями. Я сам в этом убеждаюсь на каждом из наших прослушиваний. Артисты не просто не готовы к выходу на серьезную сцену после окончания вуза, они в большинстве случаев даже не представляют себе, что такое работа в театре. Это касается не только певцов,

но и пианистов-концертмейстеров, с которыми в начале их работы всегда много проблем. Они умеют играть на рояле соло – и все! Ни знания базового оперного репертуара, ни навыков вокального аккомпанемента, ни умения работать с певцами в классе, ни практики игры «по руке» дирижера – ничего этого у них в постконсерваторском багаже нет.

Но сегодня театры не могут долго ждать и все больше нуждаются в достаточно молодых певцах, чей внешний облик и возраст соответствовали бы представлению публики, например, о Ромео и Джульетте. Культ молодости, захвативший общество, проник и в оперный театр. Представление о пышногрудой и пожилой диве, которую опероманы слушают с закрытыми глазами, уходит в прошлое. К тому же миграция постановщиков, дирижеров и режиссеров приводит к тому, что у них нет времени возиться с мало-подготовленными артистами.

Мы в Большом стараемся сконцентрировать педагогические и финансовые усилия на подготовке к театральным будням самых талантливых молодых артистов. Это как маленькая фабрика по производству чего-то очень дорогого и эксклюзивного. В 2009 году генеральный директор театра Анатолий Иксанов одобрил идею создания Молодежной оперной программы. Поддерживают ее сейчас и нынешний генеральный директор Владимир Урин, и новый музыкальный руководитель Большого Туган Сохиев.

– А чем Молодежная оперная программа Большого отличается, на-

пример, от Академии молодых певцов Мариинского?

– Академия Мариинского создана раньше нас. У них экстенсивный подход, сотни певцов, для масштабов Валерия Гергиева нужно много народа на подхвате. У нас подход интенсивный, артистов немного – сейчас 13 певцов, три пианиста и один молодой дирижер. Но мы вкладываемся в них максимально.

А в сравнении с американскими программами, в которых я работал, наши артисты быстрее выходят на сцену. Когда мы пришли в Большой, средний возраст оперной труппы составлял почти 50 лет. Не скрою, обстановка поначалу была весьма напряженная. Немногим по душе оказался приход молодых, голосистых, сценичных ребят. Первому набору, куда входили нынешние уже зарекомендовавшие себя у нас и на мировой сцене артисты – Венера Гимадиева, Александра Кадурина, Ульяна Алексюк, Оксана Волкова, Алина Яровая, Павел Колгатин, Борис Рудак, Константин Шушаков, Павел Небольсин, Артем Гришаев, – было ой как непросто поначалу!

Условия для роста

– Артистов Молодежной программы все больше привлекают в премьеры, но лучшие голоса в активном среднем возрасте уехали и строят хорошие карьеры. Похоже, молодые нацелены на тот же путь. Можно удержать таланты? И нужно ли?

– Удерживать, конечно, надо, но не доходить до «не пушать». Не получится. Лучше сесть за стол с певцом и погово-

речь, обсудить планы, что-то потребовать, но и что-то предложить. Поинтересоваться, что бы он хотел сделать в театре. В Большом сейчас перемены, и порой руки до всего не доходят, но Урин это наверняка сделает. Так строятся сезоны в Metropolitan Opera: есть группа знаменитых артистов, так называемых box office makers (те, кто собирает полные залы). Руководители театра берут их расписание на четыре-пять лет вперед и смотрят, какие есть свободные даты, например, у Джойс ди Донато. Они это делают заранее, реализуя таким образом право первого театра страны, а может быть, и мира. Потом уже агенты Джойс заполняют ее календарь выступлениями в других местах.

Мы пока не научились планировать заранее. Это ставит всех в сложную ситуацию и порой заставляет больших певцов уходить из театра. Что касается молодых, то их надо увлекать прежде всего творчеством, количеством интересной работы, на которой они могут расти. Наши молодые артисты больше всего об этом мечтают. А «не пущать» – это, на мой взгляд, проявление скрытой неуверенности в себе и провинциальности, да и не таким уж от нас далеким по времени крепостничеством отдают.

– И они будут сыты творчеством?

– В Большом сложная система оплаты, но очевидно одно: в театре сейчас платят несравнимо лучше, чем 10–15 лет назад. Да, некоторые свободные от постоянного театра артисты, звезды, зарабатывают больше. Но зато Большой, как театр репертуарный, дает гарантированную работу на время контракта, в то время как фрилансеры могут попасть в сложную ситуацию простоя. Это плата за свободное плавание.

Но! Родной театр не должен быть местом, где можно упокоить свою старость или выход из формы. Вы же видите: как только старость на горизонте, так у всех активизируется любовь к родине.

– Появился новый тренд: в России платят так, как не платят нигде?

– Смотря как считать. Возвращаясь к Молодежной программе... Стипендия у нас, может, и не так велика, как, к примеру, в Metropolitan Opera, но живут артисты Молодежной программы в коттеджах, в парковой зоне Москвы, в Серебряном Бору. Нью-Йорк славен значительными гонорарами, но, приглашая артистов, театр не оплачивает им авиабилеты, жилье, артист платит огромные налоги, да еще 10–20 процентов гонорара своему агенту. Что получается в итоге – большой вопрос. Хотя ситуация очень разнится в зависимости от каждой страны, каждого театра и, конечно, профессиональных качеств и репутации приглашенного артиста.

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ И ДЕНЬ ГЯДУЩИЙ

– Какими важными событиями отмечено для программы прошедшее лето?

– После того как многие наши артисты участвовали в постановке спектакля «Так поступают все женщины», важным моментом для нас было завершение цикла концертов «Все романсы и камерные вокальные сочинения Чайковского», который мы представляли публике Бетховенского зала в течение двух сезонов. Очень познавательной оказалась концертная поездка по Франции, где мы могли своими глазами увидеть места, связанные с историей героев опер Чайковского «Юланта» и «Орлеанская дева».

Мы порадовались успеху оперной труппы Большого театра на гастролях в Нью-Йорке, где питомцы Молодежной программы Ольга Кульчинская, Ульяна Алексюк, Богдан Волков и Олег Цыбулько исполнили ведущие партии в «Царской невесте». Состоялся важный дебют Венеры Гимадиевой, также нашей выпускницы, на престижном Глайнбургском фестивале в Англии, где она спела заглавную партию в новой постановке «Травиата». Но самое главное – это, конечно, наш новый призыв артистов. Одна из них, сопрано Екатерина Морозова, известная публике Большого по выступлению в роли Фьордилиджи в «Так поступают все», этим летом стала лауреатом престижного и трудного международного конкурса Мириам Хелин в Хельсинки. И второе из самого главного: четверо наших выпускников приглашены в постоянную труппу театра. Это сопрано Алина Яровая из нашего первого набора, а также сопрано Ольга Кульчинская, меццо-сопрано Юлия Мазурова и баритон Андрей Жилиховский.

– Что в планах юбилейного года кажется для вас наиболее важным и перспективным?

Ольга Кульчинская. «Царская невеста»

– Мы готовимся отмечать наше пятилетие в октябре. И это будет не концерт, а спектакль «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» Моцарта. В ноябре выступили вместе с итальянцами. Работать с ребятами должна Мирелла Френи. Ждем также несколько звезд разных поколений. С французскими певцами выступаем с концертом на сцене в начале декабря, причем встречаемся не в первый раз. Концерт с молодежью Metropolitan Opera был задуман нами с Константином Орбеляном и его коллегами. Публике всегда интересно нас всех видеть вместе, сравнивать. Да и нам самим это нравится.

И, как всегда, самое важное – грядущие выступления в спектаклях театра, особенно в предстоящих премьерах: «Орлеанская дева», «История Кая и Герды», «Риголетто», «Пиковая дама», «Свадьба Фигаро» и «Кармен». Мы готовимся к участию в фестивале театра «Барокко. Путешествие», у нас в его рамках несколько важных концертов, посвященных Баху, Генделю и итальянским композиторам XVII–XVIII веков. Помимо этого, готовим программы из камерных произведений Шуберта, Римского-Корсакова, Шостаковича, а также программу «Гете – Пушкин», в которой прозвучат произведения на стихи и сюжеты двух великих поэтов. Ее же мы повторим в Германии.

Мы с нетерпением ждем встреч с выдающимися мастерами, которые приедут к нам в Программу для работы с молодыми артистами, – Еленой Образцовой, Ириной Богачевой, Марией Гулегиной, Кэрл Ванесс, Нилом Шикоффым, Михаилом Юровским и другими. И это лишь часть наших планов на сезон.

С использованием материала
журнала Exclusive

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО: WWW.INSPIRINGHOUSTONWOMEN.COM

Дайана Зола,
главный консультант Молодежной оперной программы, кастинг-директор Хьюстонской Гранд Оперы

Молодежная программа Большого – это прекрасная питательная среда, в которой учатся и становятся исключительно талантливые молодые певцы и пианисты благодаря сотрудничеству с ведущими педагогами, известными во всем музыкальном мире. Только так можно обеспечить будущее оперного театра. Я счастлива работать с этими блестящими молодыми артистами.

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Евгений Нестеренко,
народный артист СССР, профессор, постоянный приглашенный педагог Молодежной оперной программы

В марте 2010 года я впервые провел мастер-классы для артистов Молодежной оперной программы. Меня приятно удивила верность решений отборочной комиссии, а точнее, художественного руководителя Молодежной оперной программы Дмитрия Юрьевича Вдовина. Каждый или каждая, с кем я занимался, – все продемонстрировали великолепные голоса, в разной степени хорошую, но в общем верную вокальную эмиссию и несомненное наличие исполнительских способностей. Заниматься с такими певцами было интересно. Поработав с Молодежкой, могу сказать, что она стала очень яркой страницей в моей длительной (с 1967 года) карьере вокального педагога.

BALLET

LEGEND OF LOVE IN ALL ITS GLORY

THE PREMIERE OF A NEW BALLET BY YURI GRIGOROVICH **A LEGEND OF LOVE** WILL TAKE PLACE AT THE HISTORIC STAGE ON OCTOBER, 23. THE PARTICIPANTS REVIEWED ITS PREPARATION

PHOTO BY DMIY YUSUPOV

14

Svetlana Adyrkhaeva – Mekhmene Banu

SVETLANA ADYRKHAEVA,
THE BALLET TEACHER-
REPETITEUR

I am sincerely glad that *A Legend of Love* ballet, based on a lovely poem by Nazim Hikmet, returns to the Bolshoi Theater stage. Its inner beauty and melody inspired Yuri Nikolaevich Grigorovich and composer Arif Melikov to create a very subtle and brave and

legendary action, indeed. This show is very dear to me for its understanding of the East because I'm an oriental person.

ALEXANDER VETROV,
THE BALLET TEACHER-
REPETITEUR

A Legend of Love on a Russian stage is a unique and very delicate ballet. Purely choreographically, for example, it has unique adagios of Ferkhad and Shireen. The first one is danced by two people but they never touch. The second love adagio of the same characters is constructed so that they practically do not disengage hands - it is very difficult in terms of positioning and deep musicality. Or, for example, the adagio

with Mekhmene Banu - in her dreams she pictures Ferkhad as a lover, as a warrior and ruler. *A Legend of Love* is a true classical story because times have changed but human feelings remain the same. And today it is still striking in its depth and harmony.

MARIA VINOGRADOVA,
DANCES THE PART
OF SHIREEN

This ballet by Yuri Grigorovich is a real diamond of our repertoire. We all have a lot of work to do. I have now started the rehearsals and in parallel to it read the book by Nazim Hikmet *A Legend of Love*. I was tremendously impressed as a child when I watched *A Legend of Love*, sitting on

the stage in a tormentor. Back then the show felt like a miracle. That is why, working on it now, I really want to convey to the audience the energy of magic and trust, which once was opened for me.

DENIS RODKIN,
DANCES THE PART
OF FERKHAD

A Legend of Love has always left me with an impression that its characters are people with more power in their dreams and aspirations than we are. That is why their images enthrall me with their inner secrets. And of course, with their unusual style and precision of work. I love the East, so I cherish Ferkhad's image of a court painter and hero.

PERSON

YULIA LEZHNEVA:

Dmitry Sinkovsky proposed to expand the program of our concert and include some great violin concerts and Concerto Grosso by composers who Handel met during his stay in Italy - Vivaldi and Corelli. We will also present one of Handel's arias from a later London period (from the opera *Alexander*). Moreover, in the finale, we decided to do a little jump to an even later period - to the middle of the XVIII century Germany (the so-called Rococo style) and perform Agrippina's aria from the *Britannico* opera by Carl Heinrich Graun.

PROJECT

THE FETES GALANTES

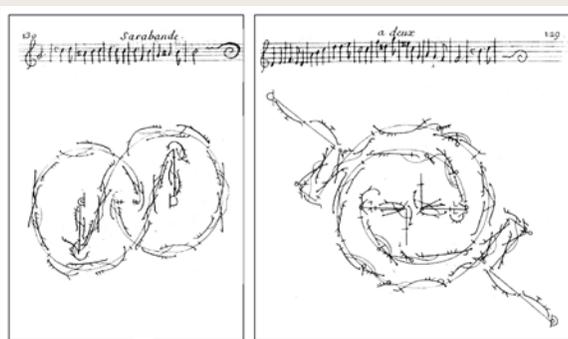
This season, the Bolshoi Theater starts a rather unusual project: a Festival *Baroque. Journey.*, which is planned to have six stops: Russia and all, Italy, England, Germany, France and Austria. Today, our fellow citizens entered the narrow circle of first class authentic viewers. The honor of opening the festival at the Bolshoi Theater was given to singer

Yulia Lezhneva, who will perform together with Dmitry Sinkovsky and his ensemble. The headliner of the festival is the legendary French ensemble Les Arts Florissants. They will bring their new program *Rameau, Master of Dance* to the Bolshoi. The choreographic costumed show consists of two parts: a pastorelle heroique *The Birth of Osiris* where the Duke of Berry (the future Louis XIV) is represented

as an Egyptian god, and the ballet *Daphnis et Egle* written under order from the Sun King. Obviously, Les Arts Florissants will be responsible for France. The Austrian project is prepared by the Theatre together with the famous Theater an der Wien, however, Italy and Germany will be represented by soloists of the Young Artists Opera Program of the Bolshoi and ensemble Questa Musica led by its founder Philipp Chizhevskiy.

Costume Sketches by Alain Blanchot

An excerpt from a sarabande for two dancers, performed by Mr. Blonde et Mademoiselle Victoire in opera *Tancred*

Jean-Philippe Rameau 1683-1764

IN CLOSE-UP

ENTHRALL WITH CREATIVITY

THIS OCTOBER THE YOUNG ARTISTS OPERA PROGRAM CELEBRATES ITS 5TH ANNIVERSARY; ITS LAUNCH BECAME ONE OF THE MOST IMPORTANT INITIATIVES OF THE BOLSHOI THEATER IN RECENT YEARS

On the eve of the event Artistic Director Dmitry Vdovin provides his insight into the past and the future of the Young Artists Opera Program.

- **Is there a need in a special «nursery» for opera stars?**

- I would say that Madrid Real is probably the only major opera house that does not have it. These programs are called differently but the bottom line is the same - to collect the most interesting singing actors and bring them to the international level for a theater.

Today, the theater cannot wait too long and increasingly need enough young singers, whose appearance and age would correspond to the public's idea, for example, of Romeo and Juliet. The cult of youth that the society is experiencing found its way into the opera.

- **Is it possible to retain talent?**

- Of course it's necessary to retain them, however, there is no need to escalate

Dmitry Vdovin at the lesson with Kristina Mkhitaryan and Pavel Nebolsin

to «never letting them go». It will not work. It is better to sit down and discuss plans, request certain things, offer something in return to the singer.

- **And will they be sated with creativity?**

- The theater is now paying incomparably better than 10-15 years

ago. I would agree that some artists and stars free of permanent engagement in theater earn more. But the Bolshoi, as a repertory theater, provides a guaranteed job for the duration of a contract.

- **What plans of the jubilee year seem the most important and promising to you?**

- We are getting ready to celebrate our fifth anniversary in October with a play Thus Do They All, or *The School for Lovers* by Mozart, in which all members of the Young Artists Opera Program are participating. In November, together with the Italians we'll celebrate the 50th anniversary of the legendary exchange tours between the Bolshoi and La Scala. With French singers we'll perform a stage concert in the beginning of December.

But the most important thing is participation in the upcoming theater productions, especially in the premieres: *The Maid of Orleans*, *The Story of Kai and Gerda*, *Rigoletto*, *The Queen of Spades*, *The Marriage of Figaro* and *Carmen*. We are getting ready to participate in *the Baroque. Journey*. Festival of the Theater; we have a number of important concerts dedicated to Bach, Handel and Italian composers of XVII-XVIII centuries as part of it. And these are just some of our plans for the season.

Based on a cover from Exclusive

OPERA

ALL CREATIVE OPERA AND ORCHESTRA ISSUES TO A SINGLE PAIR OF HANDS

IN THE BEGINNING OF A NEW SEASON A SET OF CHANGES IN THE LEADERSHIP TEAM OF THE BOLSHOI OPERA WERE ANNOUNCED. TUGAN SOKHIEV, MUSIC DIRECTOR – CHIEF CONDUCTOR, HAS SHARED SOME OF THEM

At a press conference after the assembly of the troupe, General Director of the Theatre Vladimir Urin announced that you completely take over the decisions on all creative matters.

- Correct. In the past, the Bolshoi had a kind of dual power formed. For example, advanced planning group was able to assign teams of performers, bypassing the artistic directors. It would be right to concentrate all creative issues of opera and orchestra in a single pair of hands.

- **What are now the responsibilities of the opera company head?**

- Organization of the creative process - rehearsals, artists' employment scheduling and so on. These responsibilities are assigned to Lyudmila Talikova effective the beginning of the season.

After my arrival, the position became more administrative. I offered Makvala Filimonovna Kasrashvili, who was managing opera teams of the Theater for many years, to become my adviser on all creative issues, as well

as to share the lead of the opera board. Yuri Udalov remains as deputy and will be Lyudmila Talikova's second-in-command.

- **Are you going to take decisions as Music Director on your own?**

- I hope on the help from the new advisory body - the opera board, which starts operating in this season. It includes Lyudmila Talikova, Yuri Udalov, head of the Young Artists Opera Program Dmitry Vdovin, my assistant Leonid Zhivetskiy and six representatives of the opera troupe.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Газета для тех, кто живет театром
№ 9 (2739), октябрь 2014. Издается с 1933 года

Учредитель: Государственный академический Большой театр Российской Федерации. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №77-7714 от 30.03.2001 года.
Адрес: 125009, г. Москва, Театральная пл., 1 www.bolshoi.ru

Главный редактор: Анна Галайда
Координатор проекта: Ольга Вольвачева
Арт-директор: Никита Петров
Редактор: Арина Едемская

Издатель: PRCBGroup
www.prcb.ru
Отпечатано в ОАО «Красная Звезда». Заказ № 4910.
Тираж: 20 000 экз.

GUERLAIN

THE EXCLUSIVE COLLECTIONS

EAU DE CASHMERE

«Селдико» – Тел.: 8 (495) 232 64 65. Факс: 8 (495) 232 64 66. Качество товара подтверждено Декларацией о соответствии. Реклама.

ЦУМ
Москва,
ул. Петровка, д. 2
+7 495 933 73 00
+7 985 760 00 91

АТИКОЛИ ГУМ
Москва,
Красная площадь, д. 3
+7 495 777 23 70
+7 916 044 08 15

ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Москва,
ул. Маросейка, д. 9/2
+7 495 624 15 44

RIVOLI PERFUMERY
Санкт-Петербург,
Каменноостровский просп., д. 2а
+7 812 233 53 53

CREDIT SUISSE
Генеральный спонсор Большого театра*

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР БАЛЕТА БОЛЬШОГО ТЕАТРА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

AUDEMARS PIGUET
Le Brasserie

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

GUERLAIN
MAISON FONDÉE À PARIS EN 1828

MetLife

* Credit Suisse – лицензированный банк, контролируемый швейцарской федерацией банковских компаний

ПАРТНЕРЫ
ТЕАТРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

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