САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Браво!

ОКТЯБРЬ 2010 год

Газета Самарского академического театра оперы и балета

Дорогие наши читатели! Приветствуем вас в ожидании торжественного момента! Еще девять месяцев, и мы родимся! Уже в восьмидесятый раз! Произойдет это 1 июня 1931 года. Событие будет сопровождаться торжественным перезвоном колоколов. Следовательно, рождаться мы будем, как и 80 лет назад, под звуки «Бориса Годунова».

Восьмидесятый сезон обещает множество событий. Премьеры, фестивали, знакомство с новыми именами. На обновленную сцену вернутся понемногу старые знакомые, некоторые в новых одеждах.

Пока же выступаем в роли Кассандры. Рассказываем в сентябрьском номере про наше близкое и отдаленное будущее. Ну, и про близкое прошлое. Хоть и предостерегал нас А.К. Толстой:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше промолчим.

Но мы не боимся. И не молчим.

Итак, о близком:

Наконец-то театр открыл свои двери для двух торжественных концертов – своего рода увертюры к юбилейному сезону, III Международного фестиваля «Мстиславу Ростроповичу». Блеснули своим интерьером, проявили гостеприимство по отношению к великому собрату – Мариинскому театру. Выслушали, ради расширения самарского культурного кругозора, две симфонии Малера. С благоговением внимали Анне-Софи Муттер во Втором скрипичном концерте Софии Губайдулиной. Об этом фестивале - о концертах Мариинского оркестра с маэстро Гергиевым, с Анной-Софи Муттер, с солистками Мариинского театра Ольгой Бородиной и Анастасией Калагиной, о премьерах «Князя Игоря» и «Спящей красавицы», и, наконец, о приукрасившемся интерьере театра, читайте в новом, невиданно толстом номере «Браво».

Любое издание взывает к читательской активности. Диалог с читателем/зрителем традиционно украшает и нашу газету. Журналистские опусы студенческой молодежи предлагаем вашему вниманию. Откуда они взялись? Как там про Магомета – Магомет ли не идет к горе, гора ли не идет к Магомету? Гора в нашем случае отправилась к Магомету – театр пришел в гости в Самарский госуниверситет к студентам-журналистам. Потом и Магомет навестил гору – студенты нанесли ответный визит, посетив концерты фестиваля «Мстиславу Ростроповичу».

ПРЕЛЮДИЯ К СЕЗОНУ: МИНИ-ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ ТЕАТРА

Нечасто удается зрителю лицом к лицу встретиться с художественным руководителем театра! С хормейстером или дирижером! Но начало театрального сезона и – как раз подходящий повод для того, чтобы поглядеть в глаза зрителю. В первом номере газеты за 2010-2011 в гостях - «первые лица» театра. Пользуясь случаем, зададим им несколько вопросов.

На наши вопросы отвечают:

Главный художественный руководитель Михаил Губский:

Верите ли вы в счастливое будущее нашего театра?

Я верю, что наш театр станет одним из лучших театров России. Что на сцене нашего театра будут идти оперы и балеты, которых больше не увидишь нигде в мире, что нам еще предстоит длинный ряд мировых премьер. Верю, что посещение оперных и балетных спектаклей станет для самарцев по-настоящему престижным делом, что постепенно одним из самых желанных подарков для каждого из них станут билеты в Самарский театр оперы и балета.

Что вы пожелаете нашей публике в новом сезоне?

Новых художественных впечатлений от встреч с оперным искусством, с искусством танца. Желаю вам, чтобы музыка не переставала согревать вашу жизнь, дарить вам радость.

Художественный руководитель Кирилл Шморгонер:

Чем порадует нас в новом сезоне балет?

Будет поставлено три спектакля – достаточно много, особенно если учесть, что ставят их большие мастера. Уже готов «Дон Кихот». «Спящую красавицу» ставит знаменитая балерина и балетмейстер Габриэлла Комлева, переносит на нашу сцену петербургский спектакль. Надеемся, что и оформление будет сделано в Петербурге. Думаю, что и по исполнению, и по оформлению наши новые постановки будут достойны обновившегося театра.

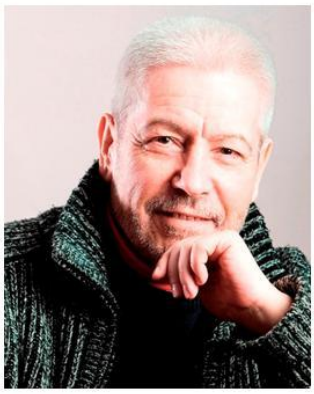
Главный дирижер Владимир Коваленко:

Каковы ваши прогнозы относительно нового сезона?

Я полон оптимизма. Надеюсь, что театр будет жить хорошей, счастливой жизнью. Министерство культуры Самарской области дало нам новые штаты, добавилось целых 27 штатных единиц, это дает возможность обновить оркестр. Надеемся, что оркестр обретет теперь принципиально новое лицо.

Как вы считаете, зачем люди ходят в оперный театр?

Думаю, что дело, которым мы занимаемся, людям очень нужно. Ведь для того, чтобы соприкоснуться с чем-то, что приносит

радость, позволяет расслабиться или, наоборот, зарядиться энергией – чтобы как-то соприкоснуться с космосом, с чем-то высшим, человек идет туда, где он надеется это получить. Кто – на природу, а кто и на концерт или в театр. Что можно получить в оперном театре, чем зарядиться? Я абсолютно уверен, что язык звука, информация, которую приносит человеку высокая музыка, является очень хорошим лекарством и для отдельного человека, и для всей человеческой цивилизации в целом.

Главный режиссер Владислав Капп:

Спектакль – это массаж мозга. Надо постоянно активизировать восприятие, чтобы наше мышление не застаивалось, чтобы мы не отставали от того нового, что появляется в мировом культурном процессе. Мы не можем в прежнем виде показывать спектакли пятнадцатилетней давности – в современном музыкальном театре возникают новые тенденции. Наша задача – обновить цель той или иной постановки. Мы получили совершенно другой формат восприятия. Дух наших спектаклей может быть каким угодно, а вот

что касается визуализации картинки, то она будет совершенно обновленной.

Главный хормейстер Валерия Навротская:

С какими чувствами вы встречаете новый сезон?

Конечно, я рада, что театр наконец откроется. Надеюсь, что будут интересные спектакли, интересные программы. Теперь для этого есть все условия: театр обновлен не только внешне, но и изнутри. И оркестр, и хор существенно пополнились – в коллектив пришла молодежь.

А сколько всего человек в хоре?

Теперь около 80.

А откуда это пополнение?

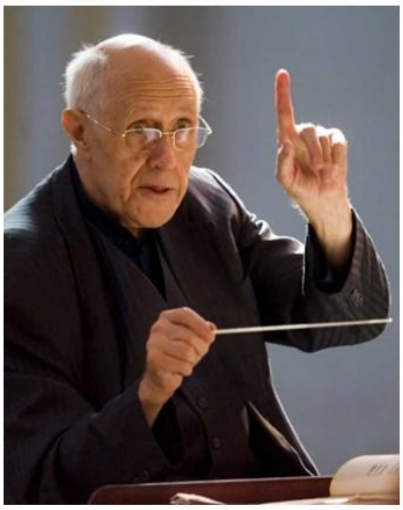
Из Самары – из Академии культуры, Социально-гуманитарной академии, и из других городов – из Ульяновска, из

Петербурга. Набирается народ… Большой мужской состав, в частности. Никогда в моем распоряжении не было такого большого и такого качественного хора. Благодаря этому удастся решить многие проблемы.

МСТИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН…

Еще бы! С Самарой великий музыкант XX века всегда дружил.

А мы как довольны! Самара вошла в число четырех городов, в которых проводятся фестиваля, посвященные Мстиславу Ростроповичу (Москва, Баку, Лондон и Самара!).

Валерий Гергиев достаточно высоко стоит на иерархической лестнице современного исполнительства, чтобы позволить себе не заигрывать с публикой. Программу для фестиваля он выбирает, исходя из высших соображений, не применяясь к злобе дня. Маэстро не стал превращать фестиваль в торжественно-праздничное общедоступное попурри из симфонических «хитов». В двух концертах фестиваля прозвучали два великих симфонических полотна, два шедевра малеровского симфонизма: Вторая и Четвертая симфония. Концепции этих симфоний перекликаются друг с другом, решая «последние вопросы» бытия. Для того, чтобы философский смысл симфоний легче воспринимался слушателем, Малер включает в музыку слова: сольные партии сопрано и меццо-сопрано и хор (Вторая симфония), сольная партия сопрано в Четвертой симфонии.

Обе симфонии, как и «гвоздь программы», скрипичный концерт Губайдулиной, с их повышенным «эмоциональным градусом», с исключительно яркой драматургией, по идее, воздействуют на слушателя очень сильно. Вот только беда: неподготовленный слушатель с усилием погружается в мир полуторачасовой Второй симфонии, теряется в непонятном немецком тексте вокальной партии Четвертой симфонии, шарахается от непривычных звучностей концерта Губайдулиной.

Небольшая справка

Губайдулина — один из самых крупных и глубоких композиторов второй половины XX века. По мнению многих, это самая выдающаяся женщина-композитор современности. В её творчестве чувствуется стремление к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока, воздействие представлений духовно-религиозного порядка. Через веру она приходит и к смыслу творчества. Наряду с Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым Губайдулина входит в так называемую «троицу» московских композиторов авангардного направления.

Кстати, по драматургии Второй концерт Губайдулиной напоминает Первый Кончерто гроссо Шнитке. Та же концепция – хаос, в котором пытается ориентироваться страдающая человеческая душа. Жалобные монологи скрипки, всерастворяющий и всепоглощающий хаос. Только у Шнитке хаос – просто звучащее все более фальшиво, теряющее стройность, разваливающееся мироздание, бесструктурный и безобразный ад, возникающий из земной жизни. Хаос у Губайдуллиной выписан более детализированно – поднабрались опыта-то за прошедшие с концерта Шнитке тридцать пять лет. Он шуршит, светится. Пугает пустыми ребрами пиццикато. Угрожает, сливаясь в унисоны, напоминающие страшных адских фурий глюковского» Орфея». Он засасывает – спаси нас, скрипка Анне-Софи Муттер, не дай быть поглощенными этой шелестящей и громыхающей бездной!

Вторая симфония Малера вселяет в нас надежду, почти отобранную творением Губайдулиной. Первая часть, своеобразное негативное отражение Второй симфонии Бетховена, почти цитирует оптимистичную бетховенскую тему – но в миноре. В том же до миноре, в том же безрадостном тональном освещении, в котором спускался в подземное царство Орфей, мужественно шагая вниз по неприятным адским склонам. Во второй части, непритязательном лендлере, можно отдохнуть слухом и душой от ужасов суровой первой части. То ли рай, то ли, на худой случай, чистилище. Третья часть – скерцо – отсылает нас к песне из вокального цикла Малера «Волшебный рог мальчика». В скерцо веселится, танцует пестрый

мир грешников – сейчас все развалится, растворится в гулкой водяной бездне. Почему в водяной? Потому что грешники – рыбки из притчи о святом Антонии Падуанском. Кто знает песню Малера, тот помнит: речь в ней идет о том, как Антоний Падуанский пришел проповедовать в церковь – а она оказалась пуста. Тогда святой пошел на берег реки и стал проповедовать рыбам. Рыбы бросили свои обычные занятия – перестали метать икру, жиреть, пожирать своих ближних, лениво дремать в тине – и, поблескивая хвостиками, внимательно слушали речь проповедника. Никогда еще ни одна речь не производила на них такого впечатления! Но проповедь кончилась, и рыбы расплылись кто куда, чтобы жиреть, пожирать ближних, лениво дремать в тине. Все как обычно… Тоже ведь ад – жидкий, текучий…

Как и у Губайдулиной, у Малера здесь, в общем, идет речь о том, что будет с человеческой душой после смерти. Как Антоний Падуанский, Малер пожалел грешников: сопрано, меццо-сопрано, хор в четвертой и пятой частях симфонии утешают заблудшую душу. Стихи Клопштока, которые легли в основу этих частей, обещают нам: ты жил и страдал не напрасно, ты воскреснешь в жизнь вечную. Оказывается, мы не прожорливые и ленивые рыбки. Человек – это звучит гордо…

В Четвертой симфонии Малера мрачные образы возмездия, как будто, совсем исчезают, а райские сцены в моцартовски-беспечном соль мажоре рисуют картину Царствия Небесного как праздничного пира, на котором святой Петр присматривает с небес, святая Марта за кухарку, а Ирод барашка жарит. Смеется ли композитор над нами? Или размышляет о том, что только малые дети будут в своей инфантильной наивности спасены и хоть чем-то вознаграждены за горести земной жизни?

Наталья Эскина

ОКТЯБРЬ 2010 год
Газета Самарского академического театра оперы и балета

Внимание! В нашей газете дебютирует молодой автор! Артему Манахову удалось побывать на фестивале. Его обстоятельный отчет о событии предоставляем вашему вниманию.

Зазвучим на весь мир!

19 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета при поддержке Правительства Самарской области состоялся III музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу». Число «19», месяц «сентябрь» и год «2010» - это не только дата фестиваля памяти талантливого виолончелиста и дирижера, но и новая веха в истории самарского театра. После многолетней реконструкции он вновь распахнул двери для любителей музыки, оперы и балета.

Стоит отдельно сказать об интерьере. Внешний вид неоклассического здания снаружи сменяется роскошным убранством внутри в стиле рококо: величественно украшенные колонны, невероятного размера люстры, мраморные лестницы, лепнина. Поражает воображение и, казалось бы, совсем неважное место в театре – гардероб. Зеркальное чудо, которое довольно трудно описать, ждет каждого, кто спустится и оставит там свою одежду. Преобразился и зрительный зал, и сцена. На собственном опыте проверено – не хватает даже двух антрактов, чтобы спокойно окинуть взором с балкона все великолепие обновленного зала.

Теперь театр могут посещать и люди с ограниченными возможностями. Для них созданы все необходимые условия, включая специальный лифт. Прямую трансляцию с фестиваля организовали Телеканал «Россия-Культура» и ГТРК «Самара». Перед входом в театр тоже не обошлось без представлений: шквалом сыпались речи театралов и выступления. Очень зрелищно смотрелась, к примеру, балетная труппа театра, встречавшая гостей полонезом из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Перед входом в храм искусства зрителей приветствовал главный художественный руководитель театра М.А. Губский. Словом, открытие старого, но нового театра состоялось на «ура!».

Что же касается концертной части – невозможно плохо отозваться о Мариинском театре, хотя бы, потому что это - Мариинский театр. Маэстро Валерий Гергиев, Народный артист России, лауреат Государственной премии России, многократный лауреат «Золотой маски», обладатель других многочисленных званий и наград. Ольга Бородина, одна из величайших певиц современности, также Народная артистка России, лауреат Государственной премии России, лауреат многих престижных международных конкурсов. Молодая певица Анастасия Калагина, солистка Мариинского театра с 2007 года, «хрустальное сопрано», по словам критиков. Известные всему миру Симфонический оркестр и Хор Мариинского театра. Этого ли не достаточно, чтобы

вкупе со сверхшикарным реконструированным театром Самары и с приглашенными Софией Губайдуллиной и Анной-Софи Муттер произвести фурор?

Да, представлений и зрелищности было предостаточно. Из двух концертов фестиваля второй включал в себя более обширную программу - «Рассвет на Москва-реке» (вступление к опере «Хованщина» М. П. Мусоргского), «Гадание Марфы» из той же оперы, ария Любавы из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко». Дополнительно Ольга Бородина, простуженная, но не разочаровавшая зрителей в силу своего профессионализма, исполнила арию из оперы «Самсон и Далила». Во втором отделении была исполнена Симфония №2 Густава Малера для сопрано, альта, хора и оркестра. Вот что поистине проникновенно звучит в этот вечер!

Эта музыка – музыка не столько наслаждения, сколько размышлений. В одном произведении сочетаются тихая, мелодичная музыка, жизнерадостная и счастливая на миг; но больше тем, конечно, - масштабных, грандиозных: не только сильно звучащих и также *сильно* воспринимаемых на слух, но и эмоционально помпезных. Мотивы мгновенной радости, жизни и смерти, поиска смысла пронизывают это произведение, с блеском исполненное оркестром Мариинки и хором Самарского театра, усиленным артистами хора Мариинки.

Стоит сказать слова благодарности организаторам и участникам фестиваля. Отличный повод вспомнить легендарного виолончелиста, дирижера и человека, которому и посвящен этот фестиваль в Самаре – в городе, который Мстислав Леопольдович любил всем сердцем. Наконец-то этот фестиваль прошел в Самарском академическом театре оперы и балета, где Ростропович осуществил мировую премьеру «Видений Иоанна Грозного» С. Слонимского. Вот что вспоминает о нем Майя Плисецкая: « Он был так богато одарен природой, что им нельзя не восхищаться. Даже теперь, когда его больше нет с нами».

Что же, в воскресный вечер после реконструкции открылся заново театр с европейским уровнем, принявший мировых звезд оперы, знаменитейшую скрипачку из Германии, одного из крупнейших композиторов второй половины XX века, художественного руководителя-директора Мариинского театра, пообещавшего посетить театр со всей труппой. Это, без сомнения, сильная заявка. И уж точно огромный плюс самарской культуре! Зазвучим на весь мир. Вперед, на талантливую реализацию гениальных идей, пожелаем удачи мастерам!

Артем Манахов, студент I курса СамГУ (кафедра теории и истории журналистики)

Начинается новый театральный год. Театральный Санта-Клаус несет в своем мешке подарки. Да не простые: специально предназначенные любителям театра. В оперный театр сказочный новогодний старец вносит мешок, из которого доносится: «О, дайте, дайте мне свободу!» Вот, значит, что несет нам Новый Год… Для меломанов и любителей оперы (которым и адресована наша газета) никакой загадки, конечно, не составит, кто рвется из дед-морозовского мешка на свободу.

Знаменитая опера годами не сходила с нашей сцены. Но обновленный театр счел своим долгом обновить и один из самых популярных шедевров русского оперного репертуара. Для постановки оперы А. Бородина ***«Князь Игорь»*** (а вы уже, конечно, догадались, что это именно она и есть) приглашены мэтры отечественной режиссуры и сценографии: художественный руководитель Государственного камерного музыкального театра «Санкт-Петербургъ-Опера», народный артист России, обладатель «Золотой маски», лауреат премии «Золотой софит» ***Юрий Александров*** и главный художник Михайловского театра (Санкт-Петербург), заслуженный художник России ***Вячеслав Окунев***. Петербургская постановочная команда уже в Самаре, работа кипит. Нашей газете удалось задать режиссеру несколько вопросов .

- Юрий Исаакович, какова концепция вашего самарского спектакля? Отличается ли она от идеи вашей московской постановки «Князя Игоря»?

- Тема этой оперы сейчас очень востребована. Общая установка нашего спектакля – отношения государства и народа, противостояние лидера и народных масс. Но раскрыть эту тему можно по-разному. Сейчас я ставлю «Князь Игорь» в трех городах России, и одна постановка у меня в Италии. И это абсолютно разные версии. Наша жизнь, политическая ситуация в стране дает много оснований для того, чтобы удариться в негативную оценку происходящего. Сейчас весь эфир, все экраны залиты «чернухой». Негативное противостояние народа и власти превратилось в некий стереотип. И опера Бородина может быть прочитана в этом ключе. Но я убежден в том, что современная режиссура – не только решение творческих амбиций, но и понимание культурного процесса. Режиссер должен понимать, не только ЧТО он ставит, но и ГДЕ он это ставит. В вашем городе открывается театр после реконструкции. Это праздник, его долго ждали. Поэтому в Самаре я ставлю «белый спектакль». Темы политического авантюризма, предательства для меня отходят на второй план. На первом плане в этой постановке оказываются патриотическая тема, защита своего отечества, искупление вины руководителя перед народом, движение к нему навстречу. Мы верим, что у России светлое будущее. Кончаются времена мрака, коммунистического застоя. Вся моя палитра – светлая.

- Тем не менее, несмотря на общий светлый колорит, при всем эпическом величии этой оперы, в ней есть и темные моменты.

- Даже традиционно отрицательные персонажи, типа князя Галицкого, в моей версии относительно безобидны. Они воплощают скорее русскую бесшабашность и глупость, те качества, которые все время сопутствуют нам в жизни. Эта установка повлияла и на сценографию – белоснежные храмы, роскошные костюмы, расшитые жемчугами. И сцену у Галицкого мы играем не как безудержный пьяный разгул, а как Масленицу, сцену на природе, с горками, в красивых костюмах. Галицкий у нас из мракобеса, мечтающего о захвате власти, превращается в бесшабашного молодца, от которого вреда не больше, чем от скомороха. Идея нашей постановки и в этом – мы хотим привнести в эту музыку человеческий позитив: несмотря на боль, Русь живет и веселится.

- Но ваша «белая палитра» не распространяется ведь на всю оперу? А как решена сцена затмения? А предательское поведение Скулы и Ерошки?

- Конечно, это у нас не праздничное шоу. В целом концепция оперы светлая, но тем мрачнее сцена в половецком плену – ведь князь Игорь там чуть не до самоубийства доходит. Но не на темных сторонах держится энергетика этого спектакля. Мы далеки от того, чтобы не видеть ничего хорошего на Руси, мазать все темной краской. Скула и Ерошка в этом спектакле – не изменники родины и предатели, а несчастные заблудшие овцы, которые не могут найти места в жизни.

Сцену затмения, конечно, нельзя проигнорировать - но как его показать?

Достаточно ли было бы просто

закрыть солнце черным диском? Это ведь затмение и в умах. Никто всерьез не воспринимает предостережений, никого не пугает затмение – так, астрономическое явление…

Есть у нас и драматические моменты в финале I действия – приход половцев, пожар, крики отчаяния.

- Но перевешивает в вашей постановке свет, а не мрак?

- Свет так же драматургически силен, как тьма. Мы привыкли к чернухе, думаем, что чем мы гаже, тем мы интереснее. А люди устали от этого. Их все время злят, все время дразнят. Зрители должны видеть в театре то, чего они лишены в жизни.

- Хочется перейти на лица и спросить вас, например, что вы думаете о Кончаке. Он – враг. Но в опере-то очень порядочно себя ведет!

- Да, как это часто бывает в русской музыке, образ врага не обрисован здесь сатирически или гротесково. В этом отношении русские оперы удивительны. Вот, например, «Евгений Онегин» - опера без отрицательных персонажей. Может быть, это традиция, которая идет от русской литературы, от Чехова. А Кончак - он, действительно, ведет себя в высшей степени порядочно. Надо бы Игорю избрать с ним другую линию поведения. С ним бы договариваться! Он прежде всего не враг, а воин. Вообще я не собираюсь искать врагов, злодеев – нет врага у русского человека хуже, чем он сам.

- «Искать» - в известном смысле ключевое слово, ведь всякая постановка – своего рода исследование, некий поиск. А что – или кого – вы собираетесь искать в своей трактовке «Князя Игоря»? Как вы вкратце сформулируете свою сверхзадачу?

- Это попытка разобраться, что есть подвиг, насколько он оправдан. И что есть предательство и измена, какие у них корни. И что есть женская преданность.

Наталья Эскина

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРВОИСТОЧНИКУ

Для постановки «Князя Игоря» приглашен выдающийся театральный художник. Какой окажется сценографическая концепция спектакля? Как художник будет вести диалог с русской стариной?

Вячеслав Окунев переносит нас в мир «Слова о полку Игореве», в 2010 году воскрешает на сцене события, произошедшие в 1185 году. Легко вычислить: 825 лет исполнилось походу князя Игоря Святославовича на половцев.

- Вячеслав Александрович, сохраняете ли вы в спектакле зрительный образ древней Руси?

- В последнее время принято перелицовывать классику, переносить действие в другие временные пласты. Мы отказались от этой практики. Нам хотелось вернуться к первоисточнику, показать ту древнерусскую культуру, которую мы знаем и которую потеряли. Это орнамент, шитье, особенности русского костюма и архитектуры – все то, что представляет интерес в области скорее культурологической, чем политической. Мы занимались этим проектом 6 месяцев, собрали много материала. Но не хотелось кондового, нетворческого воспроизведения этнографического материала. Наш спектакль в сценографическом отношении полностью «сочинен», придуман для театра, основан на культурных ассоциациях. Все эскизы оригинальны. Это трансформированные, эстетизированные представления о древнерусском искусстве. Мы вдохновлялись образом храма Покрова на Нерли, каменной резьбой белоснежного Дмитровского собора во Владимире. Есть некоторые находки и в половецком акте – гигантские белые фигуры степных идолов.

Для открытия театра мы с

режиссером Юрием Александровым задумали сделать «белый спектакль», спектакль позитивный. Мы не зацикливались на социально-политических моментах, занимались искусством, а не фальшивой историей.

Наталья Эскина

ГАБРИЭЛА КОМЛЕВА: «СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ» БЕЗ ПЕТЕРБУРГА Я СЕБЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ

Выдающаяся русская балерина и балетмейстер, народная артистка СССР Габриэла Комлева (Санкт-Петербург) приглашена в Самарский академический театр оперы и балета на постановку балета П.И. Чайковского «Спящая красавица».

Габриэла Трофимовна оказалась так любезна, что нашла несколько минут в плотном графике репетиций для того, чтобы ответить нам на несколько вопросов.

- Вы ставили «Спящую» несколько раз, в разных театрах. Будут ли какие-то отличия в самарском спектакле?

- Да, ставила, но давно... Когда я ехала сюда, волновалась – ведь каждая труппа имеет свое лицо. Я не знала, что за труппа, кто будет танцевать, как мы будем работать.

- И какие у вас впечатления от нашей труппы?

- Молодцы, нормально работают. Жалко только, что людей не очень много. А работают они все очень хорошо, приходят по два раза – и утром, и вечером, очень стараются. Каждый в меру своих возможностей. Но свое лицо каждая имеет, и с каждой надо индивидуально работать. Хорошая, очень славная девочка Катя Первушина. Ксюша Овчинникова очень способная.

- Петербургский балет славится бережным отношением к традициям. Сохраняет ли Ваша самарская постановка петербургскую версию «Спящей красавицы»?

- Да, я ее переношу на самарскую сцену, немножко приспосабливая к местным условиям. Но главные, основополагающие задачи я сохраняю, стараюсь сохранить наши петербургские традиции. «Спящую» без Петербурга я себе не представляю. Есть такие названия, которые всегда были очень петербургскими – «Раймонда» Петипа, «Лебединое озеро», «Баядерка», «Спящая красавица». Это сложный спектакль, спектакль-феерия, с использованием всевозможных сценических трюков – фонтанов, панорамы, трансформации декораций. И в балете использованы и классический танец, и характерный танец, и гротеск, и травести. Мы его упрощаем, приспосабливаясь к ситуации. В частности, делаю купюры. И музыкальные – хотя очень этого боялась, Чайковского «по живому» резать очень трудно, в партитуре балета много чистой музыки. И купюры в смысле составов, в силу того, что труппа не так велика для такого спектакля, и надо как-то приспосабливаться. Половину состава отрезаю. Оставляю в кордебалете вместо двадцати четырех двенадцать балерин. Нужно быть осторожными при постановке, стараться сберечь какие-то важные детали, чтобы что-то хоть отдаленно оставалось от петербургского облика спектакля.

- Достаточно ли велика наша сцена для постановки такого балета, как «Спящая красавица»?

- Сцена достаточно большая, приблизительно как в нашем Малом оперном. Реконструированный театр по своему стилю, по интерьеру созвучен этому балету Чайковского. «Спящая красавица» - сказочный фейерверк. И от нового облика театра впечатление торжественности, нарядности, праздничности. Советский ампир, Зваровский, все сверкает, все звенит.

Я могу только поздравить Самару с тем, что получился такой театр, и пожелать вам полнокровных спектаклей и больших удач на уровне наших столичных театров. Желаю всей душой, чтобы у вас все было хорошо!

Наталья Эскина

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА И НЕСКОЛЬКО ЦИТАТ БАЛЕРИНА

Г. Комлева — народная артистка СССР (1983), народная артистка РСФСР (1975), заслуженная артистка РСФСР (1970), заслуженная артистка Дагестана (1968), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1970). Удостоена званий «Лучший актер года» (Ленинград, 1968), «Лучший актер года в телефильме» (Ленинград,1982), «Лучший репетитор»

(7-й Международный конкурс артистов балета, Москва, 1993), «Мэтр танца» (Конкурс журнала «Балет» «Душа танца», Москва, 2004). С 1963 года — член Союза театральных деятелей. «…В её творчестве совершенство формы инструментального танца соединилось с ярким актёрским талантом, позволяющим исполнять уникальный по разнообразию репертуар — от лирического до трагедийного. Богатство и выразительность красок делали каждую роль эмоционально насыщенной. Выдающаяся исполнительница академического репертуара, признанная «Балерина Петипа». Образ Никии, созданный Комлевой, потрясает силой чувств. Балерине близки сложные, противоречивые натуры, драматические судьбы, такие как Мехменэ Бану и Хозяйка медной горы…» (Б.А.Илларионов).

Комлева дорожит чистотой танца. Ее можно назвать хранительницей канонов. Ей важно без конца разрабатывать роль или танцевальный пассаж, находить там множество оттенков и версий. Для нее эти оттенки прежде всего несут смысл, который можно развивать, улучшать, бесконечно читать по-новому. Она всегда относится к партии как к живому организму — растущему, переменчивому. Понятие «готовая роль» не для Комлевой: ей важна импровизационность истолкования при строгой верности канонической основе.

БАЛЕТМЕЙСТЕР

В качестве балетмейстера Габриэла Комлева осуществила перенос и возобновление на сценах отечественных и зарубежных театров целого ряда спектаклей классического наследия: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» (оба — Новосибирский театр оперы и балета), «Баядерка» (Свердловский театр оперы и балета, совместно с Н. Янанис, Е. Евтеевой, П. Гусевым), «Спящая красавица» (Улан-Удэнский театр оперы и балета), «Падекатр» (Кировский театр оперы и балета в Казани), «Пахита», «Тени», «Шопениана» (все — Штаатс-опера, Берлин), Адажио из «Хрустального дворца» (Мариинский театр), «Сильфида» (Большой театр, Москва; совместно с О. Виноградовым, Н. Спицыной), «Щелкунчик» (Новый национальный театр, Токио), «Раймонда» (Санкт-Петербургский театр оперы и балета имени М. Мусоргского).

Г. Комлева — автор книги «Танец — счастье и боль... Записки петербургской балерины» (СПб.; М.: РОССПЭН, 2000). Научно-творческий редактор третьего, кардинально переработанного издания учебника Н. П. Базаровой и В. П. Мей «Азбука классического танца: Первые три года обучения» (СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2006).

Габриэла Комлева так же требовательна к танцовщицам, с которыми репетирует классические партии своего репертуара, как неизменно требовательна бывала к себе. С 1993 года она возглавляет Санкт-Петербургский балетный мастер-класс. В качестве приглашенного педагога и хореографа она неоднократно проводила мастер-классы и летние курсы в США, Канаде, Англии, Швейцарии, Тайване, Норвегии, Японии. В 1994 году избрана президентом Английского общества русского стиля балета.

О ПАПЕ КАРЛО И КАРЛСОНЕ

Детский спектакль «Буратино или приключения деревянного мальчика» по сказке А.Н. Толстого (музыка Н.Рыбникова, стихи Ю. Энтина, песни Б. Окуджавы, инсценировка О. Штаниной) наши маленькие зрители и их взрослые родители увидят в дни зимних каникул.

Режиссер Оксана Штанина говорит: «Это история о том, как

человек взрослеет, познает мир, и как за каждой дверью его ожидает новое открытие. Но поджидают и трудности, и в этом сказка Алексея Николаевича Толстого абсолютно актуальна. И сейчас существует куча мошенников. И даже если герой поддается на их уловки, в конце концов чистое, открытое сердце преодолеет все преграды. Детское сердце взрослеет, оставаясь при этом незапятнанным.

С кого А. Толстой писал своих героев? Он ведь родился в нашем городе – возможно, в числе друзей детства будущего писателя был мальчишка, похожий на Буратино, а какая-нибудь самарская девочка стала прообразом Мальвины? Впрочем, у каждого ребенка в том или ином возрасте есть что-то от Буратино. Каждый родитель становится на место Папы Карло. Каждый педагог когда-то бывает Карабасом-Барабасом».

О. Штанина добавляет: «Я вижу этот спектакль как добрую, открытую, веселую историю».

В дни зимних каникул, в рождественские праздники младшее поколение наших зрителей приглашается на спектакль «Карлсон, который живет на крыше» (музыка - Андрей Семенов, пьеса – Жанна Жердер).

Авторская аннотация к этой детской опере гласит:

«Карлсон – один из тех фантастических героев, которые просто необходимы детям, ведь он воплощает самые смелые и рискованные мечты, по сути, являясь вторым «я» ребенка. Мы надеемся не только подарить детям, пришедшим на наш спектакль, мгновения веселья и радости, но и заставить родителей задуматься, все ли мы делаем для того, чтобы ребенку было уютно в мире взрослых.

«Карлсон» – это хрустальная сказка нашего детства».

Режиссер-постановщик спектакля Владислав Капп говорит о знаменитой сказке: «Это история о двух одиноких существах, которые нашли друг друга, и из жизни сделали одну веселую, искреннюю игру. Все знают эту легендарную фразу – «плюшками балуемся». Этого отношения к миру нам всем не хватает в нашей жизни. Не хватает простоты и искренности в наших взаимоотношениях друг с другом».

Газета Самарского академического театра оперы и балета
ОКТЯБРЬ 2010 год

Свежий взгляд

Свежий взгляд

Любой театр мечтает о взаимности. Мы с любовью и вниманием прислушиваемся к мнениям наших зрителей. И вот—о радость! - удалось встретиться с целым коллективом будущих профессиональных «выразителей общественного мнения» - со студентами-журналистами Самарского государственного университета. Мы побывали у них в гостях. А вот и их ответный визит. Как и положено журналистам, он наносится нам на газетных страницах. Вот перед нами с любовью подготовленная специально для нас вкладка. Поздравляем наших молодых коллег с их первыми шагами в нашей газете и надеемся на то, что роман театра и молодежи будет долгим и плодотворным.

Редактор газеты «Браво!»
Наталья Эскина

В начале учебного года состоялась встреча артистов театра оперы и балета со студентами СамГУ. Это стало первым шагом к дружбе двух творческих сторон. Отныне каждый месяц в газете «Браво» студенты кафедры журналистики будут делиться своими впечатлениями о новых постановках для детей и взрослых, о режиссерах и постановщиках театра как самарских, так и приезжих. Также здесь вы сможете прочитать интересные факты из истории театра, уникальные интервью с артистами, записанные студентами. Всех ждёт только самое увлекательное и впечатляющее!

Вы уже прониклись театральным антуражем? Тогда приготовьтесь к настоящему представлению! Взволнованно притих зал, гаснут софиты, медленно поднимаются кулисы, оркестр торжественно играет увертюру, спектакль начинается…

Редактор «Свежего взгляда»
Виолетта Петрунина

зрительный зал после реставрации

Возрождение театра

С 2006 года в Самарском академическом театре оперы и балета, одном из самых крупнейших в России, началась глобальная реконструкция. Прошло всего четыре года - поразительно короткий срок для работ такого масштаба - и 19 сентября 2010 года обновленный театр вновь открыл свои двери. Как раз к юбилейному 80-му театральному сезону. Теперь зрители смогут увидеть изысканные интерьеры зала, новое техническое оснащение сцены, отвечающее мировым стандартам.

Внешний облик здания, как культурного наследия советской эпохи, был сохранен, но внутреннее убранство претерпело небывалые изменения. Переступив порог театра, попадаешь в фойе: мраморный пол, монументальность, ниши в стенах создают атмосферу торжественности, заставляя забыть о суетливой повседневности. На втором этаже находится «колонный зал». Его архитектура напоминает о дворцах времен Екатерины II в Санкт-Петербурге: изящные коринфские колонны (благодаря которым помещение и получило свое название) с позолоченными капителями устремлены ввысь, потолок украшен лепниной, а на полу – светлый паркет с оригинальным витиеватым орнаментом. Однако, все меркнет перед блеском зрительного зала. Его ярусы и потолок также отделаны лепниной, покрытой сусальным золотом, что в сочетании с бордовым оформлением сцены дает очень выигрышное цветовое решение. На потолке висит огромная хрустальная люстра. Штрихом современного мира стало появление специальные места для инвалидов.

Капитель колонны. Фойе второго этажа

Как и все новое, возрожденный театр не избежал критики: звучали мнения, что интерьер слишком помпезен. Но каким же еще должен быть театр? «Во времена расцвета оперного искусства, когда оперные дивы были единственными суперзвездами и бравые офицеры стрелялись из-за них каждый день, театры были подобны дворцам. Если вы бывали в Парижской или Венской Операх, то знаете, как сильна магия атмосферы этих зданий. Само оперное здание, его архитектура, внутренне убранство, меблировка – не просто важная часть. Важнейшая!» - дала комментарий министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова.

Анастасия Сапожникова

Яркие голоса театра оперы

Солисты Самарского академического театра оперы и балета тенор Анатолий Невдах и лирический баритон Георгий Цветков на встрече со студентами не только отвечали на вопросы молодых журналистов, но и исполнили арии Ленского и Фигаро из опер «Евгений Онегин» и «Севильский цирюльник», а также фрагменты других опер. А потом поделились впечатлениями от общения со студенческой аудиторией.

Георгий Цветков принял участие в таких постановках, как «Весёлая вдова» и «Морозко». А «Кармен» и «Сильва» стали едва ли не самыми знаковыми спектаклями для артиста. На роль в одном спектакле артист был утвержден за неделю до премьеры, во втором – Георгий исполнял две роли.

Как оказалось, такие выступления артистов перед учащимися – не редкость. Подобные встречи проводились в Аэрокосмическом университете, Социально-гуманитарной академии, колледжах и лицеях города. Однако заинтересованность молодого поколения в искусстве пения, оперы появилась сравнительно недавно. «Только в последние два года молодые люди стали соблюдать тишину, вовремя аплодировать. Думаю, это связано с тем, что и на сцене появилось больше молодых артистов, таких как Анатолий Невдах», - рассказывает Г.Цветков.

Анатолий Невдах работает в Самарском театре оперы и балета сравнительно недолго, но уже успел сыграть несколько ярких ролей и покорить своим голосом зрителей и коллег. «Запомните это имя, - представил его на Дне знаний студентам-журналистам Михаил Анатольевич Губский. - Я уверен, что вы его еще услышите».

Имея за плечами два высших образования - инструменталиста и вокалиста - три года назад Анатолий решил попробовать себя в качестве солиста оперы. «Как только я вошёл в театр, буквально с первых минут окунувшись в его атмосферу, говорит А.Невдах, - я понял, что чувствую себя в уютной обстановке. Именно тогда меня впервые посетила мысль о том, что возможно именно театр – моя судьба».

Дарья Фролова

День знаний с артистами самарской оперы

Первого сентября студенты-журналисты пришли в университет готовыми к суровым учёбным будням. Но их ждал настоящий праздник: кафедра журналистики пригласила в гости звёзд Самарского академического театра оперы и балета. Это стало приятным сюрпризом! Встреча, а главное, необыкновенный концерт надолго запомнились не только благодарным зрителям, но и организаторам и самим гостям.

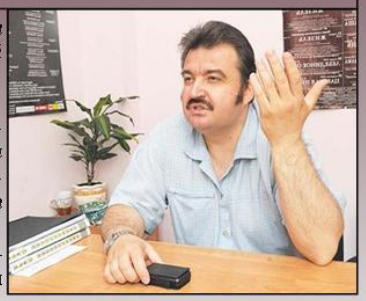
Валентина Николаевна Симатова, заведующая кафедрой теории и истории журналистики СамГУ:

На нашей кафедре сложилась прекрасная традиция приглашать на День знаний гостей. В этом году к нам приехали артисты Самарского академического театра оперы и балета. Конечно, сейчас театр привлекает внимание всего города — закончился ремонт, объявляются новые интересные спектакли.

Мастерство артистов, выступивших перед студентами, меня просто потрясло. Студентам наверняка понравился такой неожиданный подарок. К тому же жить в Самаре и не соприкоснуться с высоким искусством — просто преступление.

С этого года студенты нашей кафедры сотрудничают с театральной газетой «Браво». Это блестящая возможность для студентов окунуться в мир прекрасного, научиться работать с таким журналистским жанром, например, как театральная рецензия.

Я надеюсь, что сотрудничество и даже дружба с артистами Самарского академического театра оперы и балета продолжится. И в следующий раз артисты встретятся с нами как с людьми хорошо знающими и любящими их творчество.

Михаил Анатольевич Губский, главный художественный руководитель Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный артист России:

1 сентября — праздник, который затрагивает всех. Я, конечно, уже давно не сижу ни за школьной партой, ни за студенческой скамьей, но в этом году проводил в школу двух своих детей. В гости к студентам специальности «Журналистика» СамГУ я пришел не один - со мной мои коллеги: заведующая музыкально-литературной частью театра — Наталья Анатольевна Эскина; главный администратор театра, заведующий балетной труппой Виктор Иванович Гниломедов; молодые солисты, лауреаты международных конкурсов — Георгий Цветков и Анатолий Невдах.

Наши новые спектакли мы ориентируем на молодежь, думаю, вы с удовольствием посмотрите «Евгения Онегина», сделанного очень интересно, с современной энергетикой. Интересны будут и классические балеты «Жизель» и «Дон Кихот», сделанные молодыми артистами.

Студентам я желаю отличных оценок и творческих успехов!

Глазами студентов

Евгения Хламова, 3 курс:

Мне бы хотелось поздравить артистов с большой радостью: наконец-то после перерыва они смогли вернуться в обновленное здание родного театра. Желаю успехов в новом театральном сезоне!

Яна Пестунович, 3 курс:

Даже не верилось, что все происходило в реальном времени в стенах родного учебного заведения.

Удовольствие было непередаваемое! А главное, мы с нетерпением ждем торжественного открытия сезона. Тем более, что официальное приглашение у нас есть.

Ирина Лахина,4 курс:

Меня очень впечатлило выступление артистов. К сожалению, мне еще ни разу не удалось побывать в театре оперы и балета, но после того, как сегодня послушала «живое» оперное пение, я решила, что обязательно туда схожу.

Анна Салюкова,
2 курс:

Передать словами обстановку, которая царит во время представлений в театре оперы и балета, гробовую тишину в зрительном зале и восторженные взгляды зрителей, сложно. Потрясающее пение, мимика артистов привели аудиторию в восторг. Мы благодарны за подаренные артистами эмоции и приглашение попробовать себя в газете «Браво».

Пётр Галочкин, 2 курс:

Людям, исполняющим оперные арии, нужно обладать поистине божественным талантом. Поэтому я испытываю огромное уважение ко всем артистам, которые титаническим трудом создают и дарят нам волшебство искусства.

Ольга Крайнова, 2 курс:

Я считаю, сегодня молодому поколению театр просто необходим. Хотя бы, чтобы было с чем сравнивать кино. Думаю, театр — это искусство живое, эмоциональное, сиюминутное. Оно, в отличие от столь популярного сегодня даже качественного кино, отличается реальными персонажами и сюжетами. С другой стороны, театр — это олицетворение классических персонажей, типичных героев.

В центре Самары, на огромной площади имени Куйбышева, в обрамлении четырех скверов, возвышается массивное серое здание.

Историки архитектуры, характеризуя его, говорят о брутальности «пилонадного стиля» - определение, казалось бы, основному назначению здания не соответствующее. Зайдите внутрь – там спектакль. Воздушная легкость балета, полетное звучание тенора или сопрано… А тут, снаружи, тяжесть, брутальность, жесткость серого гранита… Справа и слева на фасаде театра в нишах поместились суровые фигуры, призванные символизировать приобщение советского человека к физической и духовной культуре: приземистая полуобнаженная спортсменка держит в мощной руке гранату, рабочий в широченных, модных когда-то шароварах читает книгу.

Этот грандиозный памятник архитектуры 30-х годов был возведен ленинградскими архитекторами Н.А. Троцким и Н.Д. Каценеленбогеном и до 2006 года функционировал как Дворец культуры. Его поделили между собой несколько культурных заведений города: центральную часть занял театр оперы и балета, в левом крыле разместилась областная библиотека, в правом – спортивная школа и художественный музей. Странное соседство, никому из «сожителей» не приносившее пользы, продолжалось до 2006 года. Завершился сезон, и в июне 2006 года театр был закрыт на реконструкцию.

Жизнь театра продолжалась – ставились премьеры, солисты оперы выступали в концертных программах, состоялись традиционные оперные и балетные фестивали, приезжали именитые гастролеры. Но все – на чужих площадках. В сентябре 2010 года наконец двери театра открылись для публики. Толпа на площади Куйбышева, милицейские кордоны, эффектно подсвеченное здание театра, солисты в роскошных оперных и опереточных костюмах, встречающие публику на ступенях розового гранита, неправдоподобно огромные люстры, переливающиеся всеми своими богемскими хрусталиками наподобие рождественских елок, розовый, серый, зеленый мрамор

золотая лепнина на белом, рококо, ампир… Вот теперь Дворец Культуры советского образца превратился в настоящий Дворец, в храм театрального искусства. Это видно невооруженным зрительским» глазом. Глазу профессионала – режиссера, сценографа, актера – видно обилие новой сценической «начинки», оркестровая яма, которая может подниматься и опускаться на разные уровни, небывалое количество осветительной техники, новые гримуборные, репетиционные помещения… Попутно увеличилась площадь сцены, ее высота.

Строители сформулировали свою задачу как «создание современного, оснащенного в соответствии с мировыми стандартами театрального комплекса».

«Звуковой комплекс построен на профессиональных акустических приборах, сочетающих в себе последние достижения в области электроакустики, - сообщают строители.

- Предусмотрены приборы специальных визуальных эффектов. Игровая зона разбита на пять двухуровневых подъемно-опускных площадок. Это позволит менять ландшафт сцены в зависимости от потребностей. Все механизмы объединены в единую компьютерную систему, которая позволяет быстро, просто и эффективно ими управлять».

Пока родная сцена еще не обжита как следует – предстоит научиться пользоваться новым оборудованием, адаптировать декорации и мизансцены к обновленной, расширенной и углубленной, сцене. А когда научимся – теперь уже совсем скоро, недолго осталось - наш оперно-балетный Дворец очарует зрителей невиданным и неслыханным оперно-балетным пиршеством.

VII Международный фестиваль «БАСЫ XXI ВЕКА»

ПЕРЕНОСИТСЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

(даты уточняются)

Приглашаем всех посетить наш новый сайт:

www.opera-samara.ru

10 ноября, среда 18:30	*Мраморный зал Самарского областного художественного музея* **Абонемент № 5 «Его величество романс» Цикл II** **«Спой мне песню…»** Продолжительность концерта – 1 час 30 минут
21 ноября, воскресенье 18:00	**Абонемент № 4 «Его величество романс» Цикл I** **«Салонный романс»** Продолжительность концерта – 1 час 30 минут

В номере использованы фотографии Д.Виноградова, Д.Батурина, А.Архипова, фото из архива театра.

Следите за афишами, приглашаем на наш сайт!

Редактор Наталья ЭСКИНА, бильд-редактор – Арина ДОБРОНРАВОВА

Наши контакты: тел. 3322048, e-mail: satob-pr@mail.ru, гостевая книга на официальном сайте театра: www.opera-samara.ru

Типография ООО «DSM-принт», отп. 950 экз.