Аксаковский ДОМ

№ 3 Издается с декабря 2010 года

ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

8 -16 июня 2011 года

XVII Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа НУРЕЕВА

Наши гости

Алисия АМАТРИАН

Наталья МОИСЕЕВА

Екатерина БОРТЯКОВА

8 ср. 9 чт. ПРЕМЬЕРА!

СЕМЬ КРАСАВИЦ

К. Караев

Балет в 2-х действиях

Либретто по мотивам поэмы Низами Гянджеви Р. Абушахманова. Хореография Р. Абушахманова

10 пт.

БАЯДЕРКА

Л. Минкус

Балет в 3-х действиях

Никия - **Наталья СОЛОГУБ**, заслуженная артистка Башкортостана, дипломант международных конкурсов, лауреат Национальной театральной премии«Золотая маска» **(Дрезден, Германия)**

Солор - **Игорь АРТАМОНОВ,** заслуженный артист Республики Беларусь, лауреат балетной премии «Филип Моррис Дебют» **(Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь)**

11 сб.

ЖИЗЕЛЬ

А. Адан

Балет в 2-х действиях

Жизель - **Анастасия КОЛЕГОВА**, лауреат и дипломант международных конкурсов **(Мариинский театр, Санкт-Петербург)**

Альберт - **Андрей МЕРКУРЬЕВ**, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, лауреат международных конкурсов, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» **(Большой театр России, Москва)**

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ДЕЯТЕЛЕЙ ХОРЕОГРАФИИ

13 пн.

ГАЛА-КОНЦЕРТ

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО БАЛЕТА, ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

14 вт.

ДОН КИХОТ

Л. Минкус

Комический балет в 3-х действиях

Китри - **Наталья МОИСЕЕВА**, заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов **(Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского)**

Базиль - **Сергей МЕРШИН**, лауреат и дипломант международных конкурсов, лауреат премии им. С. Дягилева **(Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского)**

15 ср.

П. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Балет в 2-х действиях

Одетта-Одиллия - **Екатерина КОНДАУРОВА**, лауреат премии «Бенуа де ла Данс», лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» **(Мариинский театр, Санкт-Петербург)**

Зигфрид - **Евгений ИВАНЧЕНКО**, заслуженный артист России **(Мариинский театр, Санкт-Петербург)**

16 чт. ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ГАЛА-КОНЦЕРТ

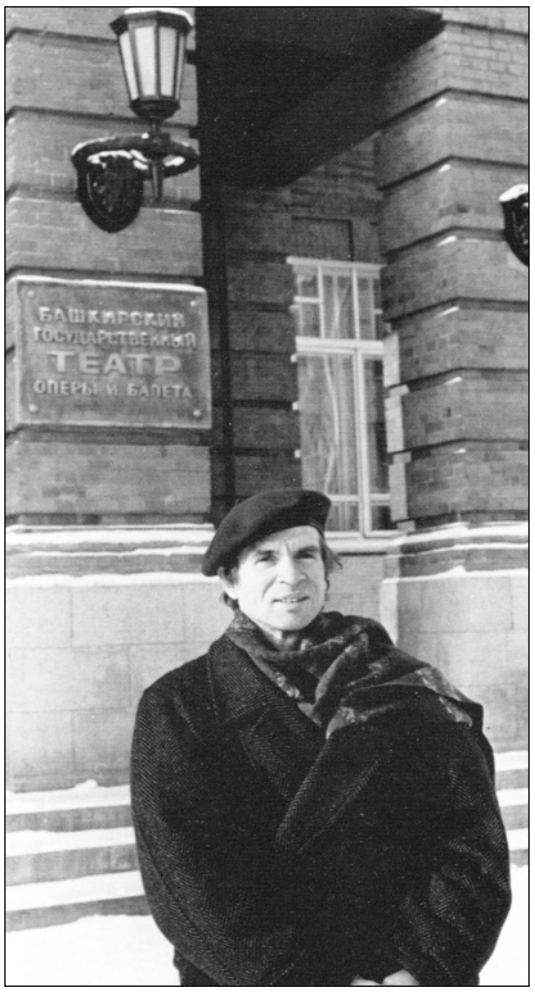


Фото Виктора ВОНОГА

Он был одним из самых привлекательных людей, которых я когда-либо встречал. Его аппетит к жизни и работе был неутолим. Его тело и душа были великолепными проводниками неосязаемой красоты. Он обладал харизмой и простотою земного человека, и неприкасаемой надменностью богов. Окруженный миллионами двуногих существ, он вел уединенную жизнь человека, полностью преданного своей среде, имя которой – танец и только танец. Я не забуду его никогда.

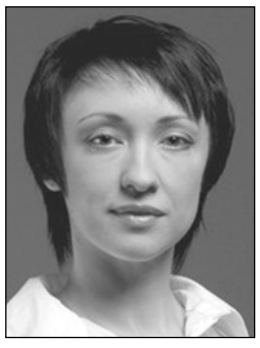
Михаил БАРЫШНИКОВ

Андрей ЕВДОКИМОВ

Анастасия ТИХОМИРОВА

Игорь АРТАМОНОВ

Айдос ЗАКАН



Наталья СОЛОГУБ

Евгений ИВАНЧЕНКО

Михаил КАНИСКИН

Анастасия КОЛЕГОВА

Екатерина КОНДАУРОВА

Андрей МЕРКУРЬЕВ

Сергей МЕРШИН

Михаил ТИМАЕВ

От первого лица

Леонора КУВАТОВА: «Фестиваль – это и новаторство, и традиции»

К концу подходит 73-й театральный сезон. Балетная труппа театра живет бурной, насыщенной жизнью. Четыре спектакля в неделю, многочасовые репетиции – казалось бы, силы на исходе. Но впереди – Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. А это значит – зал неизменно каждый вечер будет до отказа заполняться зрителями, журналистами, критиками, в Уфу съедутся лучшие артисты лучших трупп, чтобы продемонстрировать свое мастерство и выступить на той самой сцене, где Рудольф Нуреев сделал первые шаги к мировой славе.

Накануне этого грандиозного события мы встретились с художественным руководителем балетной труппы театра, художественным руководителем БХК имени Р.Нуреева народной артисткой России и Башкортостана, лауреатом Государственной премии имени С.Юлаева Леонорой КУВАТОВОЙ.

- Леонора Сафыевна, скажите, откуда берутся силы в конце сезона для такого финального рывка?

- Силы всегда есть. Балет – это дело всей нашей жизни. В девять лет человек определяет свою судьбу, с того времени кроме танца в его жизни по сути ничего больше нет. Конечно, наша работа – это каждодневный изнуряющий труд, но артист балета привыкает ко всему. К нагрузкам, к боли, к бешеному ритму. А когда есть такая цель, как, например, фестиваль, то появляется кураж, если хотите. И силы находятся, открывается и третье, и пятое дыхание. Такой ответственный финальный всплеск заставляет держаться в тонусе, появляется азарт. Я считаю, что наш фестиваль для труппы, прежде всего, огромный стимул для роста, своеобразный катализатор – наша жизнь движется вперед, мы не пребываем в замороженном состоянии.

- Чего нам ждать от семнадцатого фестиваля?

- По традиции мы открываемся премьерой. Хореограф Ринат Абушахманов вместе с дирижером Раушаном Якуповым готовят оригинальную версию «Семи красавиц» Кара Караева. Этот балет никогда не ставился на нашей сцене, так что событие примечательно вдвойне.

- Почему фестивальная афиша в основном не меняется из года в год?

- Мерило живой труппы – классика. «Баядерка», «Жизель», «Лебединое озеро» – вершина балетного искусства. По этим спектаклям можно судить о качестве труппы: своеобразный экзамен на профессионализм. Мне кажется, что за последний год-два кордебалет преобразился. С другой стороны, эти спектакли идут практически во всех театрах мира, классические партии знают все, поэтому проще пригласить исполнителей.

- Какие имена порадуют уфимских балетоманов?

- Приедут танцовщики из Мариинского театра. Это бренд, эталон. Думаю, что наши зрители с удовольствием придут на спектакли с участием звезд такой величины.

В балете «Лебединое озеро» выступит Екатерина Кондаурова – одна из лучших исполнительниц партии Одетты-Одиллии. Ее партнер – Евгений Иванченко, премьер Мариинского театра, очень опытный танцовщик, признанный мастер. Эта пара – находка для фестиваля. Роль Жизели исполнит Анастасия Колегова – тоже из Мариинского театра.

Большой театр представляют Андрей Меркурьев, выпускник нашего училища, ученик Шамиля Терегулова, и Андрей Евдокимов, оба - частые гости фестиваля.

В «Баядерке» роль Никии исполнит другая наша именитая выпускница - Наташа Сологуб, теперь она прима-балерина Дрезденского театра. Я рада, что они согласились приехать, нашли время, это поистине большой подарок для всех любителей балета. Дуэт с Наташей составит танцовщик из Беларуси Игорь Артамонов, который впервые выступит на уфимской сцене.

Компания «Содружество» снова привезет к нам молодых и уже именитых танцовщиков. Такой гала-концерт стал доброй традицией. Мы можем отслеживать процессы, происходящие в российском балете, открывать новые имена, что называется, идти в ногу со временем. Нынешний концерт станет для нас особенно важным. Наряду с другими лауреатами международных конкурсов выступит наша балерина Ирина Сапожникова. Интересно, что в прошлом году Ира не могла претендовать на участие. А на сегодняшний день – она лауреат четырех престижных международных конкурсов. Мы все очень гордимся ею. Ирина – перспективная танцовщица, показывает прекрасную технику. Например, во всех вращениях делает по три пируэта. Сегодня эту техническую высоту мало кто может взять. Так что у нашего балета есть будущее! Безусловно, в театре есть прекрасные опытные балерины, настоящие мастера – Елена Фомина, Гузель Сулейманова, Римма Закирова. Новое поколение не дает им расслабляться. Молодежь учится у них, а примы не почивают на лаврах – все правильно, так и должно быть.

- Такие успехи демонстрируют не только способности танцовщика, но и уровень школы...

- Конечно. В этом году Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева отмечает юбилей – 25 лет. Такое счастье, что у нас есть своя школа! Недавно закончились экзамены, с нового сезона в труппу придут молодые ребята. Нынешний выпуск – очень сильный. Нужно сделать все возможное, чтобы они остались в труппе. Это большая проблема, которую необходимо решать целенаправленной политикой. Тут нужны и общежитие, и материальная заинтересованность. Руководство театра работает над этим.

Я иногда думаю: вот если собрать всех, кто уехал от нас в разные годы, такая супертруппа у нас была бы! Во всем мире – оперные театры не на самоокупаемости. Когда к нам приезжают иностранцы, они в восторге от театра. Говорят, что мы невероятные счастливцы, у нас есть отличное помещение, большая труппа, и главное – богатый репертуар. Но беда – отсутствие материального стимула. Обидно. Выучить партии, ввести в спектакль, что называется, поставить на ноги танцовщика – большая работа театральных педагогов Галины Сабировой, Людмилы Шапкиной. Хочу особенно подчеркнуть: не в каждом театре так опекают молодежь. Но ученики, как птицы, встают на крыло и улетают. И нельзя их винить. Это наша гордость и наша боль.

В мае на госэкзамены приезжал балетмейстер Юрий Бурлака. Он отметил наш репертуар – не каждый театр может таким похвастаться. Танцовщик, по сути, учится всю жизнь, а выходить в разнообразных спектаклях – лучшая школа. Здесь роли разных планов, всевозможные амплуа: инженю, деми-классик, характерные партии… И фестиваль с его насыщенной программой и приглашенными артистами – тоже отличная возможность поучиться, перенять новое у более опытных артистов. Как говорится, лучше один раз увидеть… Кстати, во время фестиваля будет давать мастер-класс Антон Мальцев, хороший танцовщик, сейчас свободный художник. Этой весной он у нас был, труппе понравился, хотим повторить опыт.

Первое, что попросил Юрий Петрович, показать «Журавлиную песнь». Оказывается, он очень много слышал о нашем легендарном балете. В те дни в театре спектакль не шел, мы показали ему адажио. Он был в восторге от увиденного. Сказал, что ради этого стоит посетить Уфу. Ему понравился и рисунок танца, и поддержки. Для того времени – 1940-х годов – это был настоящий прорыв. Но и сейчас балет ничуть не устарел. Мы, конечно, и так это знаем, но услышать подтверждение из уст признанного мастера хореографии – дорогого стоит. Кстати, я долго сомневалась включать ли номер из «Журавлиной песни» в программу заключительного гала-концерта. И все-таки решилась. Это начало начал. Фестиваль не только новаторство, но и прославление истоков. И потом нелишне напомнить, хотя и так все знают, что благодаря именно этому балету Нуреев стал тем, кем его знает и помнит весь мир.

- Известно, что заключительный гала-концерт – это своего рода фестивальный десерт. Что «вкусного» готовите на сей раз?

- Программа уже почти готова. Прежде всего, хочу отметить, в концерте участвуют наши и самые опытные танцовщики – Гузель Сулейманова, Елена Фомина, Ринат Абушахманов, Римма Закирова, и молодые – Андрей Брынцев, Ильнур Гайфуллин, Ирина Сапожникова, Валерия Исаева… Они будут танцевать наряду со звездами мировой сцены. В этом году география представлена обширно.

Всегда интерес вызывает новое – то, что не идет на сцене театра. Это интересно и любителям балета, и нашим артистам. Конечно, сейчас в эпоху интернета можно найти и посмотреть все, что душе угодно, в исполнении любых артистов, театров. Но мое глубокое убеждение: ничто не может заменить живого представления. Театр смотреть по телевизору нельзя! Ни балет, ни оперу, ни драму. Теряется ощущение присутствия, волшебство уходит. От балета остается акробатика.

16 июня солисты Мариинского театра – Екатерина Кондаурова и Евгений Иванченко – исполнят адажио из балета «Шехеразада». Андрей Евдокимов из Большого театра и наша Елена Фомина представят большой номер с антуражем из балета «Маркитантка».

Казань представит прекрасная пара – Екатерина Бортякова и Михаил Тимаев. Они станцуют концертный номер «Вакханалия». Эта миниатюра редко исполняется на концертах, но в нашем репертуаре она есть, тем любопытнее посмотреть, как ее станцуют другие. Еще казанцы исполнят номер в хореографии Алексея Ратманского.

Из Казахстана на гала-концерт прилетит Айдос Закан. Уникальный танцовщик, лауреат и обладатель Гран-при многих престижных конкурсов, он демонстрирует виртуозную технику.

Еще один эксклюзив: Алисия Аматриан, прима Штутгартского театра, и Михаил Канискин, премьер Берлинской оперы, исполнят па-де-де на музыку Россини.

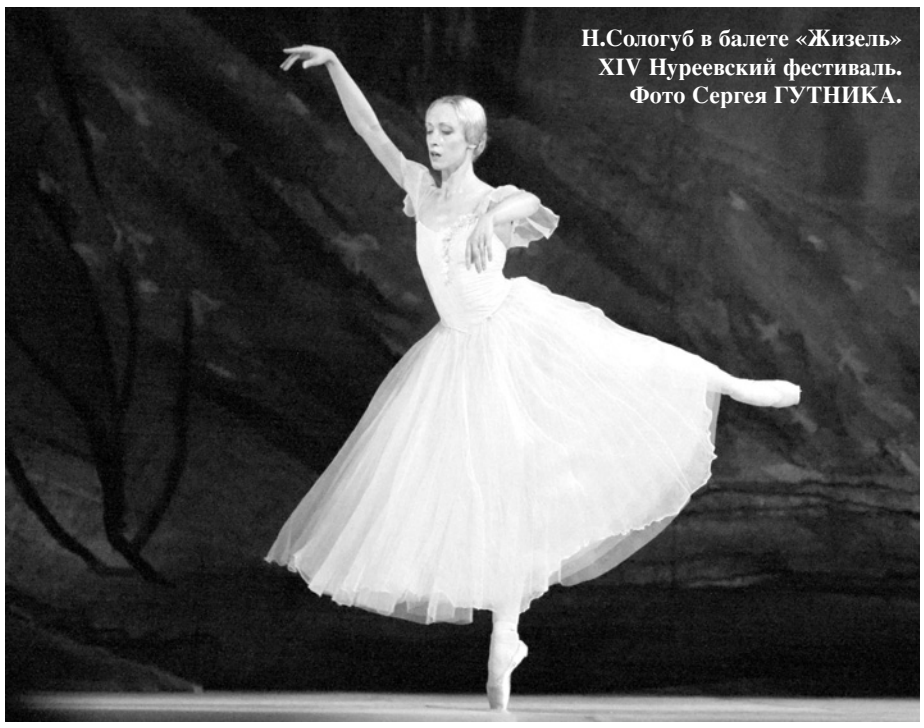
И, конечно, выступят учащиеся хореографического колледжа. Ребята готовят концертный номер «Увертюра» на музыку Россини.

- Трудно подбирать исполнителей для фестивальных спектаклей?

- Наш фестиваль широко известен, поэтому артисты приезжают охотно. Как выбираем исполнителей? Я стараюсь пригласить лучших. Часто нам рекомендуют тех или иных танцовщиков известные специалисты. Например, Александр Максов, балетный критик, журналист, давний друг театра, часто подсказывает хорошие идеи. Мы с ним знакомы уже лет тридцать. Он отлично знает нашу труппу, всегда в курсе дел. Его мнение и рекомендации для нас важны.

Есть еще и наши выпускники. Я горжусь их достижениями и радуюсь, когда ребята приезжают к нам, добившись успеха в других театрах. Их даже не надо особенно просить, они сами с удовольствием приезжают. Наташа Сологуб, Андрей Меркурьев всегда рады выступить на родной сцене, в родном городе. Жаль, что в этом году не смогла приехать Сабина Яппарова. Наша выпускница – теперь солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Очень хотела приехать, но у нее там премьера, никак не может вырваться. Но ничего, фестиваль ведь не последний!

Беседовала Валентина АЙШПОР.



Н.Сологуб в балете «Жизель» XIV Нуреевский фестиваль. Фото Сергея ГУТНИКА.

Персона

Нина Жиленко

«Под эхо смолкнувших оваций»

Фото Виктора ВОНОГА

Поникли пыльные одежды,
Шуршат печальными шелками,
Разбили хрупкие надежды
Аукционов молотками.
Торговец им назначил цену,
Скупили их рабы сенсаций.
И горько плачет Мельпомена
Под эхо смолкнувших оваций.

Эти стихи прозвучали в телевизионной передаче «Закулисье» Андриса Лиепы, посвященной Рудольфу Нурееву, и заставили сердце сжаться в каком-то необъяснимом чувстве – то ли горечи, то ли сожаления. Так бывает каждый раз, когда соприкасаешься с этой удивительной, необычной судьбой. Почему? Бог танца, мировая слава, высочайший, вдохновенный полет в творчестве... Он достиг в своем искусстве вершин, каких не достигал ни один танцовщик в мире. В то же время – самые драматичные жизненные коллизии, повороты. Ему не дали возможности реализовать свой талант на родине. На десятилетия был оторван от семьи, матери. И даже когда, наконец, через двадцать шесть лет, разрешили приехать на один день в родной город, мать была прикована к постели и едва узнала сына, а поговорить так и не удалось.

Держу в руках прекрасно изданный каталог знаменитого аукциона «Кристи», он разошелся мгновенно и сразу стал библиографической редкостью. В нем сосредоточена практически вся жизнь бога танца. То, что он десятилетиями любовно собирал по всему миру – дорогие картины XVIII – XIX веков, коллекции редких вещей, необычные ткани, ковры, сценические костюмы, в изготовлении которых сам участвовал, даже фотографии, частички души, – все пущено с молотка.

Продан и любимый остров Нуреева Ли Галли, расположенный, в Неаполитанском заливе недалеко от Капри. Раньше он принадлежал известному танцовщику Леониду Мясину, и Рудольф выкупил его у наследников в начале 80-х годов за колоссальные деньги. Произвел серьезные реставрационные работы в трех домах, выстроившихся один над другим по склону горы, а над самым верхним пристроил большую балетную студию. За 5,5 миллиарда итальянских лир остров перешел в собственность группы местных предпринимателей, намеревающихся создать там крупный туристический центр. Это перечеркнуло планы властей и жителей острова выкупить его. Они вели переговоры с фондом, управляющим собственностью Рудольфа Нуреева в Европе. Жители Ли Галли намеревались создать международную школу балетного искусства и музей, посвященный выдающимся хореографам XX века. Но из-за скудного бюджета островитян этим замыслам не было суждено сбыться. Злая шутка фортуны?!

Нуреев был одной из самых загадочных личностей и многие тайны унес с собой – тайну магнетизма, тайну совершенства. Но и после смерти вокруг его имени немало происходит непонятного, необъяснимого.

Как свидетельствует один из близких друзей танцовщика музыкальный издатель Марио Буа, Рудольфу нравилось обладание. Видимо, это было подсознательное стремление, укрепиться, показать свои возможности, компенсировать таким образом голодное детство, полунищенскую юность. Приобретая дома в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и в других уголках света, не вспоминал ли он комнатушку в деревянном домишке на улице Зенцова, где на четырнадцати квадратных метрах ютилась вся семья Нуреевых из шести человек? Стол, две кровати, на которых спали «валетом» – вот вся обстановка.

Да, Нуреев стал одним из самых богатых людей в мире. Но богатство не упало с небес. На Западе ни одного цента не платят просто так. Баснословные гонорары были оправданы его уникальной работой, он стал легендой не только благодаря своему таланту, но и благодаря потрясающему трудолюбию, целеустремленности. Ни один танцовщик в истории балета не танцевал так много. Он давал до 260 спектаклей в год! Это значит - почти каждый день выходил на сцену. Даже зная наверняка, что это так, глядя на его рабочие графики, трудно удержаться от восклицания: «Такого не может быть!». «Как профессионал, – говорит Андрис Лиепа, – могу утверждать: это на грани самоуничтожения».

Но Рудольф сам создал себе такой бешеный ритм и прожил в нем свою короткую, но яркую, творчески полнокровную жизнь.

В нашей стране имя Нуреева долгие годы запрещалось произносить вслух. О его достижениях было известно лишь узкому кругу знатоков балета в Ленинграде, Москве и Уфе. Только после смерти танцовщика стала появляться информация, и для большинства начался радостный процесс узнавания этой уникальной личности.

Но опять-таки пухлые тома (с дикими нелепостями и неточностями!) выходят на Западе. В России появилась уникальная книга на русском языке «Три года на Кировской сцене». Ее издали ленинградские друзья Нуреева. Составители сборника и авторы воспоминаний вдохновили себя целью воссоздать живой, реальный образ, который заглушил бы «мертвого заморского идола». Они опровергают популярное суждение о том, что в творческом плане Нуреев состоялся только на Западе. И действительно, прочитав воспоминания замечательных балерин, нуреевских партнерш, Нинели Кургапкиной, Ольги Моисеевой, Натальи Дудинской, Аллы Осипенко и других, уже нисколько не сомневаешься в этом.

За три года в Кировском театре он перетанцевал все мужские сольные партии: Зигфрид в «Лебедином озере», Солор в «Баядерке», Базиль в «Дон Кихоте», принц в «Щелкунчике»... А такие спектакли, как «Лауренсия», где он танцевал с Дудинской, и «Жизель» с Ириной Колпаковой, уже тогда стали легендой.

Нуреев впервые встал на высокие полупальцы, до него в отечественном мужском танце этот прием не использовали. Он первым стал делать двойные ассамбле по кругу. Он был новатором во всем, в том числе в гриме, костюме. Но его танец становился божественным благодаря артистическому дарованию, внутреннему сиянию, наполненности.

Одним словом, когда в 1961 году Рудольф Нуреев попросил политического убежища во Франции, он был уже Мастером, звездой балета. Не случайно свел с ума французских балетоманов во время знаменитых гастролей в Париже. Я читала об этом в «Пари матч» рассказ балетного критика Оливье Мерлена (кстати, это его мотоцикл стоял в аэропорту Бурже с заведенным мотором в течение 20 минут на случай, если придется убегать с Рудольфом). Так вот, Мерлен вспоминает, что уже к концу гастрольной недели парижская публика была ослеплена. В «Тенях» из «Баядерки» Нуреев исполнил незабываемую вариацию воина Солора, продемонстрировав акробатические полеты. Особенно потряс знатоков двойной поворот в воздухе с высоким, по-кошачьему легким прыжком. Такого в Гранд-опера еще не видели.

Оставшись за рубежом, Рудольф Нуреев объездил весь мир. Для него ставили танцы выдающиеся хореографы современности – Фредерик Аштон, Джером Роббинс, Марта Грэхэм, Ролан Пети, Морис Бежар, Мерс Куннингем, Джон Ноймайер, Джордж Баланчин... Продолжительное время он танцевал на сцене Королевского балета Ковент Гарден. Здесь, в Лондоне, нашел утраченное равновесие, благодаря необыкновенной танцовщице, звезде британского истеблишмента Марго Фонтейн. В течение семнадцати лет они составляли самую знаменитую танцевальную пару, создавая прекрасный символ балетного искусства.

Нуреев всегда оставался приверженцем русского классического танца, поставил на западных сценах лучшие творения мирового балета, создал свои версии. Его «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Раймонда», «Золушка», «Ромео и Джульетта» имели успех в Берлине, Вене, Париже, Лондоне, Милане и других городах всех континентов. Нуреев привнес в балет свою настоящую мужскую, очень сильную линию. Это были спектакли не только балерин, но и танцовщика. В своих хореографических работах он усовершенствовал многие вариации, удлинил монологи и соло.

В сентябре 1983 года Рудольф Нуреев был назначен директором балета Парижской оперы. За три года ему удалось сделать труппу лучшей в мире. Открывал молодые таланты, рождал звезд, обеспечивал Пале Гарнье обширным классическим репертуаром, приглашал множество современных хореографов.

Пораженный тяжелой болезнью, Нуреев вынужден был оставить танец. Но вне сцены, без публики он не мыслил существования и – беспрецедентный случай! — взялся осваивать дирижерское искусство. Успел выступить в Вене, Нью-Йорке, Риме, Афинах, дважды – в Казани.

За три месяца до смерти Нуреев создал свой последний шедевр – поставил на сцене Гранд-опера любимый балет «Баядерка» Минкуса. Репетиции проводил лежа в кресле, шезлонге. Иногда давал указания шепотом, а если силы совсем покидали, показывал руками, но танцовщики все понимали...

После спектакля 8 октября 1992 года, собрав остатки сил и мужества, поддерживаемый с двух сторон артистами, он поднялся на сцену. На него обрушился шквал аплодисментов, а министр культуры Франции Жак Ланг вручил ему регалии Командора искусства и литературы. Это был последний триумф великого танцовщика.

Незадолго до кончины, давая интервью журналу «Пари матч», он сказал: «Я покинул родину тридцать лет назад, но остаюсь в высшей степени русским». Не случайно на похоронах Рудольфа Нуреева попросили Нинель Кургапкину прочитать строфу из «Евгения Онегина», которая заканчивается словами: «...Вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил...».

Стоп-кадр

Премьера

Варвара ЧУВИНА: «Никакая техника не заменит руку художника»

С ее сценографическим почерком знакомы зрители многих городов России. Она придумывала костюмы для спектаклей Мариинки в Санкт-Петербурге, сочиняла сценографию для театров Рязани и Кинешмы, работала как художник-постановщик в Стерлитамаке, Чебоксарах, Владикавказе… Жанры – самые различные – драма, балет, опера. Но то, что связано с музыкой, пожалуй, привлекает особенно. Ведь ее учителем в Санкт-Петербургской академии театрального искусства был Вячеслав Окунев, один из самых известных и востребованных художников современного музыкального театра. Варвара Чувина, художник-постановщик балета «Семь красавиц»; только в прошлом году рассталась со студенческой скамьей, но слывет уже опытным сценографом. Активная востребованность придает ей силы, вдохновляет, и она привыкла работать в плотном графике. Экономить время помогает компьютер. Мы тоже воспользовались этим благом современного прогресса, послали художнице по электронной почте наши вопросы и очень быстро получили интересные и лаконичные ответы.

- Что сейчас актуально в сценографии? Существуют какие-то направления, мода?

- Конечно, каждое время проявляет свои тенденции, направления, часто употребляемые приемы. Сейчас активно используются технические новшества в театре, такие как проекция, новые материалы, новейшая световая аппаратура, технические возможности трансформации сцены. Раньше в сценографии была мода на дерево, на железо, на живописные декорации. Сегодня, как мне кажется, в моде эклектика, абстрактно-образное решение образа спектакля, и всё реже художники обращаются к бытовой сценографии.

- Сценограф – больше, чем художник? Что нужно знать и уметь, чем нужно владеть сценографу, кроме мастерства рисовальщика?

- Сценограф и художник не могут быть больше или меньше – это разные миры, как, например, оперные и эстрадные певцы. Художник может писать сугубо свои зрительные образы, фантазии, свое видение мира. Сценограф же по воле режиссера или балетмейстера должен окунаться в разные миры, времена и знать о них всё! Плюс знание материалов, различных конструкций, технологий производства декораций и многое другое. Но самое главное в работе художника-сценографа – это рождение образа спектакля. Чаще это совместная работа с режиссером или балетмейстером. Разные бывают моменты в совместной работе – иногда ты ведомая, а иногда и ведущая. Объём информации, которой должен обладать сценограф, колоссален. От подмёток и каблуков до оружия и бижутерии, не говоря об одежде и архитектуре… С каждой новой постановкой приходится изучать все новые и новые пласты информации. Так что в моем арсенале не только кисточки и карандаши, а и библиотеки, музеи, каталоги, интернет. Любая современность рождается на фундаменте истории, знании множества подробностей тех эпох, это дает толчок к созданию новых форм и образов.

- Вы активно востребованы. Как из множества предложений вы находите для себя самые интересные?

- Я только начинаю работать, это мой первый полноценный творческий сезон после окончания Академии. Сейчас я испытываю творческий «голод» по работе, и мне интересно работать в разных театрах, в разных жанрах и с разными режиссерами. Очень расстраиваюсь, когда приходится отказываться от каких-то проектов в связи с плотностью моего рабочего графика, элементарной нехваткой времени.

- У вас есть творческое кредо?

- Я думаю, мое творческое кредо еще формируется, а вот девиз у меня есть: «Либо вообще не пытаться, либо идти до конца!» (Овидий).

- Вам больше нравится работать с драматическими или музыкальными спектаклями?

- Здесь очень приятна работа на контрасте, работаешь в одном жанре, а потом окунаешься в другой. Каждый жанр имеет свою специфику, свой аромат, свою прелесть. Я бы с удовольствием поработала и в цирке, и с мюзиклом!!!

- Что вас привлекает в работе над балетом «Семь красавиц»?

- Красивейшая музыка Кара Караева. Дмитрий Шостакович написал: «Самое сильное в новом балете – его музыка!». Она словно воссоздает философию древнего Востока, мир чувств и эстетики того времени. Интересно погрузиться в атмосферу восточной сказки. В этой работе, по-моему, художественное решение спектакля должно гармонично сочетать сказочную красоту зрелища с классической стройностью общей конструкции.

- С какими материалами в любите работать? Вы используете в работе компьютер?

- Сейчас пробую работать на компьютере, к сожалению, я не так хорошо им владею, как хотелось бы, но нельзя прятать голову от прогресса, от новых технологий, надо стараться держаться золотой средины, совмещать эти новые технологии с бумагой, кистью и карандашом. Хотя … никакая техника не заменит руку художника!

- Вы полностью подчиняетесь воле хореографа, режиссера? Чем интересен для вас творческий союз с Ринатом Абушахмановым?

- Он, как и я, в поиске своего творческого пути, это первая наша работа, мы понимаем друг друга, мы говорим на одном языке. Когда начинали работать, я имела полную свободу, но через какое-то время что-то отметалось, что-то возникало. Так рождался образ спектакля. Мы договаривались: будет вот так. Ему важно было понять мои ощущения от материала, а мне его видение этой музыки в пластике. Драматургический материал бывает просто поводом, мы размышляем «на тему», материал побуждает фантазировать. Ринат Абушахманов – человек творческий, влюбленный в балет. Я очень уважаю его за профессионализм и честное отношение к своему делу.

- Вы сторонник того, что классику надо осовременивать?

- Не всегда. Есть произведения, которые хороши именно в той или иной эпохе. Сейчас зрители, мне кажется, тоскуют по сценографии, которая будет отображать в полной мере историческую эпоху произведения. Но иногда очень интересно проводить параллели между прошлым и настоящим, прослеживать и думать: уместна та или иная ситуация в наше время, могли бы мы, наши современники, поступить так же, как там и тогда… Подобные эксперименты других я иногда принимаю и одобряю, мне очень интересно, но мои душа и рука не поднимаются на такие перестановки и вольности с материалом. Есть авторы, пьесы которых для меня, как Табу, нельзя подвергать трансформации, ну например Чехов, Достоевский, Толстой. Если перенести их в другую эпоху, акценты настолько сдвигаются, что получается другое произведение.

- У вас есть любимый город, любимый театр?

- Мой любимый город, как и любимый мужчина, в будущем *(улыбка)*! Каждый театр, в котором я работала или работаю, дорог для меня теми людьми, которые со мной в творческой связке, «одной крови». Дружба, зародившаяся при совместном творчестве, самая крепкая и долговечная. Что театр без людей – просто здание…

- Вам нравится работать в Башкирском театре?

- Да, нравится. Профессиональная команда. Прекрасные мастерские. Очень приятно, что все стараются помочь – и делом и советом, нет чувства отстраненности. Огромное всем спасибо!

Вопросы задавала Нина ЖИЛЕНКО.

Листая архивные страницы

Рубрику ведет заведующая музеем театра Рамиля ЛАТЫПОВА

У театра своя линия фронта

На июль 1941 года была запланирована Декада башкирской литературы и искусства в Москве. Художественный руководитель Оперного театра П. Славинский выезжал в столицу на согласование репертуарных спектаклей: «Карлугас» Н. Чемберджи (режиссер Б. Имашев, балетмейстер Ф. Гаскаров, художник Г. Имашева) и «Хакмар» М. Валеева (режиссеры Петров и Б. Имашев, художник М. Арсланов, хормейстер О. Райцын). Названия этих опер были утверждены Постановлением Управления по делам искусств при СНК БАССР, и согласно приказу директора театра народного артиста БАССР Д.Дмитриева от 5 апреля 1941 года в просмотре декадных спектаклей в Москве участвовали «… авторы и композиторы тт. М. Валеев, М. Бурангулов, С. Мифтахов, Б. Бикбай, Х. Заимов, Р. Нигмати, Ф. Гаскаров и концертмейстер театра Е. Крылова».

Но этим планам не суждено было сбыться - началась Великая Отечественная война. Одним из первых циркуляров Совета Народных комиссаров БАССР от 22 июня был Приказ о всеобщей воинской мобилизации и создании на базе учебных заведений Уфы 36 специализированных эвакогоспиталей. Творческие работники Башкирских государственных объединенных театров давали до 11 концертов в день в подшефном эвакогоспитале № 2574 для раненых воинов Красной Армии и Военно-Морского флота (ныне – средняя образовательная школа № 45 Кировского района), а в свободные от работы дни обучались на курсах медсестер и осваивали военное дело при штабе противовоздушной обороны.

В июле Башкирия перешла на военное положение. 18 августа 1941 года вышел знаменитый приказ «…об обеспечении работников театра хлебными карточками и назначении ответственных – бухгалтера Е. Пономаревой (художественно-творческий состав) и кассира Г. Галимовой (солисты и администрация) за их выдачу». Сохранились списки на получение пайков до ноября 1948 года, вплоть до ликвидации продовольственного ларька при театре. Позже в целях экономии электроэнергии (Постановление СНК БАССР по Энергосбыту от 20 октября) лампочки выдавали актерам только перед спектаклем, а постановочные цехи (в связи с премьерами спектаклей «Дубровский» и «Башкирская свадьба» в Башкирской драме и Оперном театрах) перешли на полуторасменный рабочий график. Для обеспечения общественного порядка в ночное время по Ждановскому району (ныне Кировский район) были организованы дружины сотрудников театра под руководством дирижера Николая Вуколова.

Заботилось руководство театра и о творческом росте артистов. С 1 ноября 1941 года при Оперном театре была «…организована студия повышения квалификации студентов-вокалистов башкирского отделения Московской государственной консерватории и национального отделения Ленинградского хореографического училища. Предусмотрено посещение студии артистами Киевского театра. Назначить заведующим отделением Н. Волкова, завкафедрой и педагогом класса «сольное пение» профессора Московской консерватории М. Владимирову, преподавателями – «музыкально-педагогических дисциплин» – Н. Чемберджи, «сценического мастерства» – режиссера Киевского театра Н. Смолича, хореографического отделения – В. Яновскую, концертмейстером – И. Воронину, уроки «общее фортепиано» закрепить за Э. Замлер».

Вчерашние выпускники башкирской студии при Московской государственной консерватории участвовали во всероссийских конкурсах артистов эстрады в Свердловске и «Трудовые резервы» в Москве, выезжали на гастроли и съемки фильма «Салават Юлаев» (на студии «Союздетфильм» - Х. Кудашев и Г. Сулейманов). Подготовили к выпуску 20 спектаклей, которые в очередь с коллективами филармонии, Башкирской и Русской драмы показали на сцене Аксаковского народного дома. На разных площадках дали большое количество концертов.

В июле 1941 года после окончания Ленинградского Ордена Трудового Красного знамени государственного хореографического училища в Уфу приехали будущие звезды балетной труппы театра: Зайтуна Насретдинова, Халяф Сафиуллин, Хашим Мустаев, Раиса Дербишева, Адыхам Нарыков, Фаузи Саттаров, Николай Захаров. А также учащиеся старших классов: Халида Смакова, Нинель Юлтыева, Рамзия Аширова, Тамара Худайбердина, Галия Хафизова, Мансур Камалетдинов, Георгий Мальцев, Мидхад Янгуразов. Через неделю в труппу влились выпускники балетного отделения Уфимского театрального техникума: Зинаида Гришина, Суфия Ахтямова, Магира Ямаева, Гайша Садыкова и Халяф Рахмангулов. 2 октября балетная труппа в количестве 37 человек выступила в премьерном спектакле «Коппелия» Делиба. Этот спектакль стал первой совместной постановкой уфимских и украинских артистов балета, прибывших из осажденного Киева.

Большое значение для становления и развития молодого оперного коллектива стала совместная работа с мастерами Киевского театра оперы и балета им. Т.Шевченко, зачисленных в штат Башкирских государственных объединенных театров 11 августа 1941. Это были народные артисты СССР - Зоя Гайдай, Мария Литвиненко-Вольгемут, Константин Лаптев, Иван Паторжинский, молодые солисты - Римма Разумова, Александра Райская, Николай Платонов, Андрей Иванов, известный дирижер Владимир Йориш, композитор Филипп Козицкий. Позже к ним присоединились стажеры труппы Лариса Руденко и Ирина Масленникова. Художественным руководителем и главным режиссером был народный артист СССР Николай Смолич.

В августе украинские артисты дали несколько спектаклей в Летнем театре сада им. А. Луначарского. Совместно с уфимскими певцами (Петр Гамов, Надежда Деларова, Зоя Бутакова, Владимир Беклемишев) в премьерном спектакле «Евгений Онегин» П.Чайковского выступили киевляне - З. Гайдай, А. Иванов, И. Паторжинский. Молодые башкирские артисты наблюдали весь процесс работы мастеров на ежедневных репетициях, спектаклях, оценили уровень их высоких художественных требований. Этот год стал для артистов уфимского театра своеобразной "школой высшего мастерства", результаты "обучения" в которой сказывались на протяжении последующих лет. Пронизанная идеей любви к Родине опера С. Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в постановке народного артиста СССР Владимира Манзия стала второй совместной работой артистов двух театров. Партии главных героев Одарки и Карася исполнили народные артисты СССР М. Литвиненко-Вольгемут и И. Паторжинский.

Украинский поэт Максим Рыльский, присутствовавший на этом спектакле, вспоминал: «В последнем действии, обращаясь к родным полям, по которым истосковалась душа, Литвиненко – Одарка ударила по таким высоким, таким впечатляющим струнам, что все зрители плакали, не стыдясь своих слез, потому что это были слезы любви к Отчизне и веры в нее». Символично, что премьера этого спектакля состоялась 24 декабря 1941 года, в дни, когда формировалась прославленная 112 Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Миннигали Шаймуратова. Эта постановка стала гимном победе советского народа. А 27 декабря бригада артистов (Х. Галимов, Т. Худайбердина, З. Бахтиярова, Р. Дербишева, Д. Нурмухамедов, З. Шабанов, С. Хусниаров, У. Калинина, Н. Радике, Х. Кудашев и др.) дали концерты на станции Дема.

1 января 1942 года согласно договоренности о производственной работе в Башкирских государственных объединенных театрах коллектив Киевского государственного театра оперы и балета им. Т. Шевченко стал самостоятельным структурным подразделением. Вскоре по инициативе Паторжинского украинские артисты создали концертную бригаду для обслуживания частей Юго-Западного фронта под руководством директора Киевского оперного театра Николая Пащина. 7 февраля 1942 года бригада выехала в район Луганска, вокруг которого шли жестокие бои. В течение трех месяцев артисты дали 85 концертов в только что освобожденных городах Украины и в боевых частях Красной Армии.

1 мая, в день Международной солидарности трудящихся, артисты исполнили оперу «Запорожец за Дунаем», часть денежных средств от спектакля была перечислена в Фонд строительства танковой колонны «Украинское искусство». 21 мая состоялась премьера оперы М. Глинки «Иван Сусанин», где выступили артисты братских театров. Позже увидели свет рампы патриотическая опера Дж. Верди «Аида» и сочинение украинского композитора Н. Лысенко «Наталка Полтавка».

Неудовлетворенность количеством спектаклей (12 спектаклей в месяц) и скудность сценографии компенсировались огромным желанием артистов Киевской Оперы достойно представить украинский народ и его искусство.

В конце октября 1942 года коллектив Киевского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета УССР им. Т. Г. Шевченко отбыл из Уфы в Иркутск, где, объединившись с Харьковской Оперой, продолжил свою работу во имя победы над врагом.

ВСЕ СИЛЫ НА РАЗГРОМ ВРАГА!

Весь сбор поступает в фонд обороны на постройку эскадрильи «СОВЕТСКИЙ АРТИСТ»

БАШКИРСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕАТРЫ И КИЕВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ФЕВРАЛЯ

ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ

УЧАСТВУЮТ:

Литвиненко-Вольгемут М. И. … Паторжинский И. С.

Дети на вечерние спектакли не допускаются

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши пожелания, предложения о нашем издании по адресу:
450077, г. Уфа, ул. Ленина 5/1, БГТОиБ, литературная часть;
e-mail: mus_opera@mail.ru
Авторов самых интересных и конструктивных откликов ждут призы!

Редактор Н.А. ЖИЛЕНКО. Дизайн, верстка А.И. ПОПЁНОВ. Отпечатано в ГУП «Издательство «Башкортостан». Тираж 999 экз. Заказ № 2108 от 02.06.2011 года.