

MIKHAIL KURILKO-RIUMIN "Work is in full swing - soon a premiere"

МИХАИЛ КУРИЛКО-РЮМИН
"РАБОТА В РАЗГАРЕ - СКОРО ПРЕМЬЕРА"

Mikhail Kurilko, Technical Director of the Bolshoi Theater Михаил Курилко, технический директор Большого театра

*Большой театр: новые имена. -
1994. - Вып. 1. - февр. - с. 74-76.*

Mikhail Kurilko-Riumin, Technical Director of the Bolshoi Theater and still a young man of about 40 is known since his childhood to everybody working at Bolshoi. He comes from a dynasty of theatrical designers. His famous grandfather Mikhail Kurilko, Repin's student, used to be Bolshoi's stage designer in the 20s and his father Mikhail Kurilko-Riumin in the

course of his half a century career in art made set-designs for about 100 performances. Mikhail himself finished the High Theater School at the Moscow Art Theater. But it is mainly in the workshops of the Bolshoi Theater where he got his university education.

So, we go to visit the workshops situated in Moskvina street next to a very historical building that

belonged to Princess Trubetskaya and her husband Osip Bove, a famous architect.

It is impossible to tell you about the workshops in a few words. Well, in short, they were set up 50 years ago as a production base to provide technical support for the creative work at Bolshoi. Practically the workshops make all things necessary for a performance: fancy costumes, huge back drops, exquisite ballet shoes, etc.

But to say only that is to say nothing. The workshops are like a big city of unique masters who can make anything they are asked to. Some professions are quite rare: embroideresses, seamstresses in gold, specialists in arranging flowers and artists specialized in costume design. In the workshops they also prepare decorations, properties, costumes, wigs and shoes. What does it mean to dress a British queen or a medieval Knight? It means that besides being a highly skilled person in your

profession and having a good knowledge of the given epoch, it is necessary to have a perfect taste and artistic flair. In short, you have to be a very talented person. I can say for sure that people of such caliber work in the workshops.

Many thousands of Bolshoi fans have no reasons for doubting what Kurilko-Riumin is saying. When the curtain opens the audience seeing a beautiful set-design bursts into applause in appreciation of the fine work produced by Bolshoi craftsmen. As a matter of fact the spectators do not know them. They never go out to bow, but without them there is no theater.

The most impressive shop is the one for making decorations. It looks like a big factory shop with huge decorations scattered all over the floor. First it is artists who are making paintings on them, then comes the turn of applique work which is hand sewing of small lace, velvet and brocade pieces.

In the end of the decoration

Costumer room Костюмерное отделение

1994

shop there is a winding staircase leading to the most sacred place which is the studio of the stage designer. At different times the room used to be the office of such famous people as Fedor Fedorovsky, Nikolai Volkov, Viktor Dmitriev, Pyotr Wiliams, Vadim Ryndin, Nikolai Zolotarev and Simon Virsaladze. Today the studio is the working place of Valery Levental, Chief stage designer of the Bolshoi Theater. Here he generates his ideas that are later realized by craftsmen of different shops. The mock-up and all its parts are being enlarged 25 times. That is why the artists say jokingly that during their lifetime they made hectares of painting. But it is not a joke, because in fact that is exactly what they do here. The dimensions of standard back drops they have to work on are usually 13m x 24m, or 43m x 23m. But sometimes they have to deal with those of gigantic size - 180m x 240m. So, there is no exaggeration.

Технического директора Большого театра Михаила Курилко-Рюмина, человека еще молодого (ему нет и сорока) знают здесь с детства. Он из династии театральных художников. Его знаменитый дед - Михаил Курилко, ученик Репина, был главным художником Большого театра в 20-е годы, а отец - Михаил Курилко-Рюмин за свой полувековой путь в искусстве оформил около ста спектаклей. Сам Михаил закончил постановочное отделение высшего театрального училища при Московском Художественном театре - Школу-студию МХАТ, а главными своими университетами считает Мастерские Большого театра, о которых и пойдет речь.

Итак, мы едем в мастерские, они расположены на улице Москвина по соседству с уникальным домом, принадлежащим когда-то княгине Трубецкой и ее мужу - знамени-

Make-up room В гримерном цехе

Storehouse of properties На складе реквизита

тому архитектору Осипу Бове.

- В нескольких словах рассказать о Мастерских Большого театра невозможно, разве только, что созданы они более 50 лет тому назад как производственная база Большого театра. Мастерские, говоря канцелярским языком, обеспечивают весь творческий процесс. А на деле это означает, что Мастерские целиком одевают спектакль - от гигантских писанных задников, на фоне которых разворачивается действие оперы или балета, до изящных балетных туфель, известных во всем мире.

Но сказать только это - значит не сказать ничего. Мастерские - целый город уникальных мастеров - для них нет ничего непосильного. Здесь редчайшие профессии: вышивальщицы и золотошвейки, цветочницы и художники по росписи костюма. В Мастерских создают декорации, бутафорию, костюмы, парики, обувь. Что значит одеть английскую королеву или средневекового рыцаря? А это значит, что кроме владения профессией и знания эпохи, необходимо обладать отменным вкусом, художническим чутьем, то есть, быть творческим, талантливым человеком. Я берусь утверждать, что в Мастерских работают именно такие.

У тысяч и тысяч зрителей

Большого театра нет оснований сомневаться в том, что говорит Михаил Курилко-Рюмин. Когда открывается занавес и еще не началось действие, зрители аплодируют, восхищаясь красотой декораций, именно мастерам Большого театра. Их не знает зритель, они не выходят на поклон, но без них нет театра.

Один из самых главных, производящий на самом деле грандиозное впечатление - декорационный цех. Это огромный, похожий на заводской цех, зал, на полу которого развернуты гигантские декорации. На них колдуют вначале художники, расписывающие холст, потом аппликаторы вручную пришивают маленькие тюлевые, бархатные, парчовые кусочки.

В конце декорационного цеха, - продолжает Михаил Курилко-Рюмин, - есть винтовая лестница, поднявшись по которой вы попадаете в святая святых, в комнату художника-постановщика спектакля. В разное время здесь работали знаменитые Федор Федоровский, Николай Волков, Виктор Дмитриев, Петр Вильямс, Вадим Рындин, Николай Золотарев, Симон Вирсаладзе. Сегодня здесь творит известный сценограф, главный художник Большого театра Валерий Левенталь.

Making soft decorations is a special case. In today's world there is no such technology. It has been lost. While at Metropolitan Opera or some other famous theaters we suddenly find out that, for example, our curtain for the ballet "Romeo and Juliette" disappears from the stage. A little later we find it hanging in the decoration shop where our American or British colleagues put it out for studies. I think only Russia knows the secret of hand-made decorations. It is very hard, very long and very painstaking work. For example, it took us 3 years to make decorations for the opera "Boris Godunov", but we can use them at least for 40 years.

Today you can see a lot of activity in the decoration shop. Work is underway on a new performance. We have little time to prepare everything for the first opening night. So, work is in full swing.

Рождается замысел, его потом реализуют мастера разных цехов. Макет и все его детали увеличиваются в 25 раз. Поэтому художники-декораторы любят шутить, что они за свою жизнь написали гектары живописи. Но это не шутка, именно так и происходит на самом деле. Стандартные задники, которые они расписывают - это обычно размеры 13 на 24 метра или 43 на 23 метра, но бывают и гигантские панорамы на 180 и 240 метров. Так что здесь никаких преувеличений нет.

Особый разговор об изготовлении мягких декораций. Сегодня в мире утеряна культура их изготовления. И мы, бывая на гастролях в Метрополитен-опера или других известных театрах мира, вдруг обнаруживаем, что наш, например, занавес к балету "Ромео и Джульетта" исчезает. Потом

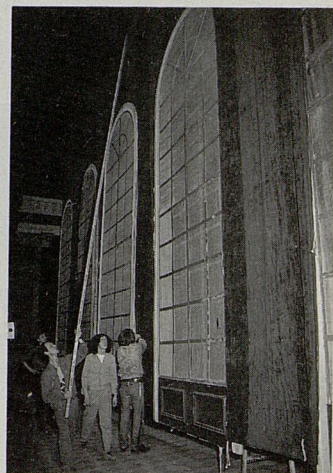
Assembling of decorations for the opera "The Stone Guest"
Монтаж декораций к опере "Каменный гость"

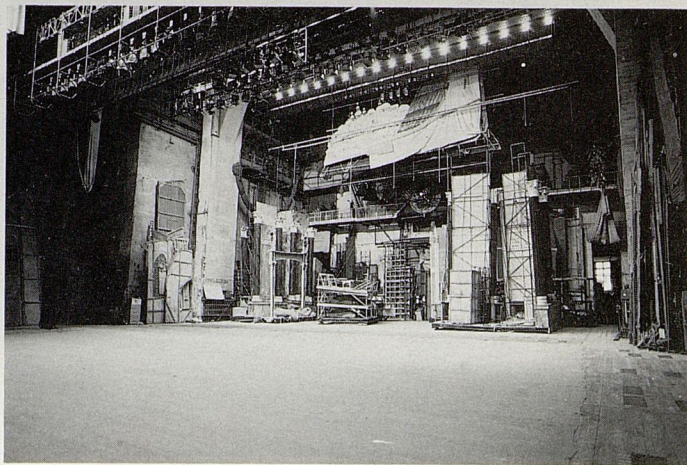
Properties' section Отделение реквизита

находим его в декорационном цехе, где английские и американские мастера вывешивают его для изучения. Только у нас, думаю, сохранилась практика изготовления таких декораций вручную. Это долгая, сложная работа, очень кропотливая. Например, декорации к опере "Борис Годунов" изготавливались в течение трех лет, но зато они и служат почти четыре десятилетия.

Сегодня в декорационном цехе вы видите как рождается образ ближайшей премьеры. До выпуска спектакля осталось немного, так что работа в самом разгаре.

Assembling of decorations Монтаж декораций

Bolshoi's stage without decorations Сцена Большого театра без декораций