Содружество театра и композитора

Произведения советских композиторов на сцене Молотовского театра оперы и балета

Скоро в культурной жизни страны произойдет значительное событие — откроется II съезд советских композиторов. Он призван на основе критического и глубокого анализа всего достигнутого в области музыкального искусства наметить пути дальнейшего развития советской музыки. Среди вопросов, которые будут решаться на нем, один представляет особый интерес — это вопрос о музыкальной драматургии, вопрос о состоянии советской оперы.

Опера была наиболее любимым жанром русских композиторов-классиков, которые дали человечеству непревзойденные образцы музыкально-театрального искусства. В наше время она, наряду со всеми богатствами русской культуры, стала достоянием всего народа, который оценил оперу по заслугам и полюбил ее. Вот почему в творчестве советских композиторов, бережно хранящих традиции русской классической музыки оперный жанр занимает значительное место. Композиторы настойчиво стремятся разрешить вопрос создания советской оперы так, как этого требуют от них народ и партия.

Проблема создания новых произведений волнует нас, работников музыкальных театров. Как ни прекрасны и велики произведения классики, какие бы огромные возможности они ни давали для роста нашей музыкально-сценической и хореографической культуры, мы не можем замыкаться в круг классического наследия! Надо, чтобы на сцене театров все шире звучала музыка советских композиторов, чтобы «удельный вес» советских произведений в репертуаре возрастал год от года, чтобы наш зритель полюбил героев, созданных советскими композиторами, так же горячо, как он любит Сусанина и Бориса Годунова, Игоря и Ленского, Татьяну и Кармен, Демона и Риголетто, Снегурочку и Виолетту!

Коллектив нашего театра не стоял в стороне от решения этой проблемы, а стремился, в меру сил и возможностей, участвовать в создании советских произведений.

Какими бы музыкальными достоинствами ни обладала написанная композитором опера, она только тогда начинает жить настоящей жизнью, когда становится спектаклем. Судьба оперного произведения во многом зависит от театра, от того, насколько верно прочтет он авторскую партитуру и раскроет ее идейную сущность, найдет соответствующую художественную форму.

Советские композиторы находятся в этом отношении в наиболее благоприятных условиях: наши театры — их верные помощники и друзья. Но плох тот друг, который видит только хорошее и боится указать на плохое. Бесспорно: отвечает за свое произведение автор. Он в напряженном творческом труде, отдавая всю страстность взволнованного сердца, живет мыслями и чувствами своих героев. Но вот на последнем нотном листе поставлен последний такт музыки... Теперь надо, чтобы все, что мог представить своей фантазией композитор, увидеть «внутренним взглядом», стало действенным и образным. И это призван сделать театр!

Начиная с 1946 года, Молотовским театром поставлено 18 советских опер и балетов. Из этих работ не все одинаковы и равноценны. Имелись серьезные ошибки, были неудачи. Но это неудачи поисков, движения вперед, роста! Они не размагничивали коллектив, а заставляли еще настойчивее продолжать трудную, но увлекательную работу.

Многие из поставленных произведений до этого уже шли на сцене других театров («Бахчисарайский фонтан», «Лауренсия», «Красный мак», «В бурю», «Вадим», «Таня» и другие), но, воплощая их, театр неизменно стремился найти свое решение спектакля. Пропагандируя советские произведения, театр вел работу по созданию новых опер и балетов, которые впервые увидели свет театральной рампы в нашем городе! Первой такой работой была опера М. Коваля «Севастопольцы», рассказывающая о героической борьбе советского народа с фашистскими захватчиками. Автор работал в тесном творческом содружестве с коллективом, знакомя его с черновыми набросками и эскизами картин, выслушивая критические замечания и пожелания участников спектакля.

Для большинства наших артистов «Севастопольцы» были первой работой, в которой они имели дело не с привычными персонажами классического оперного репертуара, а с образами советских людей, их современников! Нужно было проделать немалую и кропотливую репетиционную работу, чтобы на сцене возникло действие, согретое дыханием подлинной жизни, чтобы возникла атмосфера тех событий, непосредственными участниками которых были зрители, приходящие на спектакль.

Спектакль радовал рядом актерских удач. И хотя со дня премьеры прошло много лет, хорошо помнятся образы матери — заслуженная артистка РСФСР Н. Измайлова, молодой рыбачки Наташи — заслуженная артистка РСФСР Н. Сильвестрова, Сибирко — А. Артемов.

В 1946 году, когда в стенах театра рождалась новая советская опера, коллектив еще не имел опыта такой работы. Но время сделало его более активным, а рост идейно-творческого уровня позволил предъявлять к композиторам и к самим себе все повышающиеся требования. В процессе создания второго нового советского оперного произведения «Ивана Болотникова» композитору Л. Степанову приходилось выслушивать «придирчивую», но дружескую критику театра. У автора были схематично обрисованные народные образы. Машка, Хруль и Кереметь. Это были эпизодические персонажи, лишенные вокально-драматургической функции. Благодаря этому только образ Болотникова был противопоставлен отрицательным персонажам.

Театр убедил композитора укрупнить эти три образа и вокально, и сценически. Значительные изменения по инициативе театра введены были Л. Степановым и в образ самого Болотникова. Мы стремились к наибольшему выявлению в нем волевых качеств организатора и военачальника...

Узнав, что А. Спадавеккиа хочет писать оперу на сюжет известной трилогии А. Толстого «Хождение по мукам», театр, встретившись с композитором, предложил работать в тесном контакте с коллективом. Показанная театром во время гастролей в Москве опера и спектакль вызвали ряд критических замечаний. Сейчас театр намерен совместно с автором продолжать свою работу над этим произведением.

С подъемом работали мы над оперой композитора К. Молчанова «Заря». Верный своему принципу активного соучастия в создании нового советского произведения, коллектив не скрывал от Молчанова, что не удовлетворяет в написанном, и вносил свои практические предложения.

Не умаляет ли авторитет композитора такая позиция театра? Не происходит ли вторжение в самое заветное — в область его творчества? На это можно ответить только отрицательно.

Даже самый опытный конструктор прислушивается ко всем критическим замечаниям людей, превращающих его формулы и чертежи в машины.

Другое дело, что не всегда предложения исполнителей и постановщика бывают единственно правильными. Случалось, что коллектив в своем порыве забывал о творческой индивидуальности автора. И если ему ближе лирическая сфера, и именно с таких позиций он решает тему своего произведения, то будет ошибочным и вредным, не считаясь с этим, навязать ему героику или эпичность (что, кстати, случилось в работе над оперой «Хождение по мукам»).

Для балетной труппы театра первым опытом создания нового советского спектакля был балет Б. Асафьева «Милица» (1948 г). Молодому по своему составу балетному коллективу надо было насытить танец осмысленным действием и средствами хореографии передать волнующее содержание, отражающее нашу современность. В значительной мере это удалось сделать, и постановка «Милицы» сыграла положительную роль в дальнейшей работе над постановкой современных балетов «Юность» и «Берег счастья».

Вторым балетным спектаклем, родившимся в результате творческой дружбы театра и композитора была «Вэла» Б. Мошкова Как и во время работы над операми, коллектив театра принял самое активное участие в рождении этого произведения, воссоздающего образы лермонтовской прозы и среди них такой сложный образ Печорина.

* * *

Несколько лет назад народный артист СССР И Козловский написал статью под заглавием «Об опере наших дней».

Не вдаваясь в ее содержание, хочется вспомнить только слова, которыми она начиналась: «За мою творческую жизнь мне не пришлось исполнять роль современного героя в опере». Горькое признание!

Большинство артистов Молотовского театра в этом отношении куда счастливее маститого певца. В их «послужном списке» значительное место занимают партии из советских произведений. А творческий путь молодой певицы Маргариты Ланды, пришедшей в наш театр прямо из Киевской консерватории, начался с исполнения партии Тани в одноименной опере!

Характерно, что если раньше многие артисты относились с недоверием к новому произведению современного композитора, даже отказывались по разным предлогам от участия в нем, то с каждым годом все больше и больше рос в коллективе театра творческий интерес к этой работе. Стало правилом, что в советских спектаклях исполнителями эпизодических ролей выступали ведущие артисты, создавая интересные характерные образы. Например, заслуженная артистка республики Сильвестрова — гадалка в «Иване Болотникове», заслуженные артисты республики Балашов и Фирсанов — Нефедов и Булавин в «Хождении по мукам».

Правда, и сейчас находятся еще иные солисты, которые, как следует не узнав новое произведение, уже сомневаются в нем. Но такие скептики не могут изменить горячего стремления коллектива в целом принять активное участие в создании советских спектаклей.

Чем больше входило в репертуар театра новых произведений наших композиторов, тем чаще радовали в них актерские удачи как представителей старшего поколения, так и молодежи. Как часто случалось, что именно в советском спектакле раскрывались по-новому творческие индивидуальности артистов!

Работа Молотовского театра над советскими произведениями все время находит живую и действенную поддержку местных партийных и советских организаций, всей общественности. В процессе работы над «Севастопольцами», «Иваном Болотниковым» и «Хождением по мукам» неоднократно устраивались общественные обсуждения, на которых вносилось много полезных и ценных предложений, свидетельствующих о самой горячей заинтересованности зрителей к советской опере.

В этом одна из причин того, что на сегодняшний день из восемнадцати поставленных театром советских произведений в действующем репертуаре сохранилось десять — больше половины.

А почему исчезли остальные? Тут и фактор времени: уходят из театра исполнители основных партий, изнашиваются декорации, костюмы; иногда виноват и сам театр, слабо поставивший спектакль, порою вина лежит и на композиторе, написавшем произведение, которое не удовлетворило зрителей.

Чтобы подвести итог десятилетней работы над советскими произведениями, театр решил провести декаду советских опер и балетов, посвятив ее II съезду композиторов. В эту декаду, которая начинается 13 марта, будут показаны следующие работы: оперы «Иван Болотников» Л. Степанова, «В бурю» Т. Хренникова, «Хождение по мукам» А. Спадавеккиа, «Заря» К. Молчанова, «Таня» и «Вадим» Г. Крейтнера, балеты «Каменный цветок» А. Фридлендера, «Вэла» Б. Мошкова и «Берег счастья» А. Спадавеккиа.

Декада завершится большой зрительской конференцией, в которой примут участие авторы, группа музыковедов из Москвы и секретарь Союза советских композиторов М. Коваль. Театр многого ждет от декады. На ней, в ходе просмотра спектаклей и обсуждения, выявятся недостатки в нашей работе над советскими произведениями, театр вместе с общественностью города сможет предъявить на основе опыта своей работы претензии к композиторам.

Сейчас театр работает над замечательным советским балетом «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева и вскоре приступит к постановке оперы молодого ленинградского композитора Дм. Толстого «Маскарад». Над ней композитор работает в тесном контакте с театром. Мы поддерживаем творческую связь с М. Ковалем, который по предложению коллектива закончил новый вариант своей оперы «Волк и семеро козлят», и свердловским композитором В. Трамбицким, завершающим переделку оперы «Гроза». Театр поставил перед собой задачу создания оперы на уральском материале.

Центральный Комитет КПСС в своем приветствии II съезду писателей призвал творческих работников к дерзаниям, к совершенствованию мастерства, к наиболее полному удовлетворению все возрастающих духовных запросов народа. Как всякий документ нашей родной партии, это приветствие имеет огромное значение и для работников театров. Больше дерзаний! Больше страстности и подлинной кровной заинтересованности в создании новых советских опер и балетов!

Наконец, XX съезд Коммунистической партии потребовал от деятелей литературы и искусства создания ярких, содержательных произведений, борьбы с серостью и фальшью в творчестве.

Коллектив Молотовского театра оперы и балета приложит все свои силы, чтобы в тесном содружестве с композиторами добиться еще больших успехов в деле развития советской музыки!

И. КЕЛЛЕР,
главный режиссер
Молотовского театра оперы и балета.

ЗВЕЗДА г. МОЛОТОВ
17 МАР 1956