УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Н ОЗЕРОВ,
народный артист РСФСР,
профессор Московской консерватории

Народный артист РСФСР Н Н Озеров — один из крупнейших оперных артистов и вокальных педагогов нашей страны. За годы своей сценической деятельности в Большом театре Н Н Озеров был участником около тысячи спектаклей и исполнил свыше тридцати ответственных партий

Я просто забываю себя Вот и все И владею собой на сцене» Но не надо забывать, что в основе могучих воплощений Шаляпина лежал громадный творческий труд И недаром К С Станиславский говорил, что он свою систему создания живых образов на сцене списала с Шаляпина

Даром чудесного воспроизведения нежнейших человеческих чувств был наделен Собинов, обладавший не только красивейшим лирическим тенором, но и какой-то особой чуткостью в восприятии каждого оперного образа Для него пение было средством выражения внутренней жизни человека

Искусством совершеннейшего вокального образа владела Нежданова, чей серебряный голос был всегда согрет солнечной теплотой Была ли Нежданова «царской невестой» Марфой, как царевной Волховой в «Садко», или Снегурочкой, в ее пении всегда звучали весенние ручьи, расцветали лазоревые цветы, во всей своей красе вставала русская природа

Шаляпин, Собинов, Нежданова — гениальнейшие русские певцы — были взращены на почве родной музыки Только на этой плодоносной почве их искусство могло так раскрыться и расцвести Есть певцы, которые исполняют партии, создают образы Но есть певцы — и такими были Шаляпин, Собинов, Нежданова, — которые создают самое искусство оперного театра, устанавливают его законы, передают их молодежи

С Великой Октябрьской социалистической революцией началась новая эпоха в жизни Большого театра Из учреждения, усиленно превращаемого императорскими чиновниками в уголок «чисто-помещичьей культуры», Большой театр становится государственным, народным, получает признание — нести свое искусство массам

В Большом театре появляется новый зритель — рабочие и красноармейцы Новый зритель приводил в театр,— писал К С Станиславский об этом периоде,— не мимоходом, а с трепетом и ожиданием чего-то важного, невиданного Он относился к актеру с каким-то трогательным чувством, заражавшим и актеров Устанавливалась духовная близость сцены и зрительного зала Именно в эти годы, лицом к лицу с рабочим зрителем, начал складываться облик советского оперного и балетного артиста, не знающего уже зависимости от денежных тузов, преодолевающего все более груз старых индивидуалистических привычек

Первый художественный руководитель советского Большого театра Л В Собинов с гордостью говорил в те годы

«Мы отдаем теперь наше вдохновение и наш труд народу, которого мы сами кость от кости плоть от плоти»

Советское правительство и лично В И Ленин даже в самые трудные, голодные и холодные годы гражданской войны уделяли постоянное внимание сохранению Большого театра, вопросам его творческой жизни, помогали коллективу справляться с трудностями

Тридцать три послеоктябрьских года — не малый срок для Большого театра, и за эти годы выросли не только новые зрители, но и новые артисты оперы и балета, новые дирижеры, балетмейстеры, режиссеры, художники В первые годы советской власти мы наслаждались, слушая «Пиковую даму» с певцом Надежды Андреевны Обуховой — Полины и Ксении Георгиевны Державиной — Лизы Позднее «крупным событием в музыкальной жизни нашей страны» была обновленная постановка «Елена Сусанина» с Берсоневой, Антонидой, Михайловым-Сусаниным А теперь? Сколько новых имен в опере и балете, сколько музыкальных открытий, сделанных главным дирижером театра Н С Головановым в партитурах «Садко», «Бориса Годунова», «Хованщины»

Никогда доселе эти и многие другие замечательные создания русской музыки не воплощались на оперной сцене с таким совершенством, с такой тщательностью в такой глубокой, проникновенной музыкальной редакции

Огромный труд и все силы талантов Большого театра отдаются постановке произведений, каждое из которых являет собой гордость нашей отечественной культуры

В Большой театр приходят на «Евгения Онегина» не только для того, чтобы насладиться пением И С Козловского, прямого наследника и ученика Собинова, исполняющего партию Ленского, но только для того, чтобы послушать П Норцова, Е Кругликову, М Рейзена, — но прежде всего, затем, чтобы погрузиться в глубокий и ясный музыкальный мир Чайковского, затем, чтобы снова и снова полной грудью вдохнуть непреходящую свежесть пушкинского романа

Гении русской музыки и русской литературы чувствуют себя как дома, под сводами Большого театра Страстный, исполненный глубочайшего демократизма и свободолюбия, мятежный гений Мусоргского с исполинской мощью звучит в «Хованщине» и в «Борисе Годунове», спектаклях, по праву ставшие ныне славой и гордостью советской музыкальной культуры Солнечный, полный оптимизма Глинка волнует сердца зрителей творениями, проникнутыми любовью к отечеству, и его преемником и как героем Римским-Корсаковым и Бородин, Рубинштейн и Глазунов вместе с Лермонтовым — Островским предстают перед зрителями наших дней во всем блеске великих державин

Большой театр не проходит и мимо лучшего, что создано музыкальной культурой Запада Моцарт и Россини, Верди и Бизе, Гуно Пуччини часто и охотно ставит Большим театром Зрители рукоплещут «Проданной невесте» «Гальке», и в их рукоплескания

В Нежданова — Волхова («Садко» Н А Римского-Корсакова)

восхищение музыкой Сметаны и Монюшко сливается с любовью к народам, выдвинувшим этих композиторов, к народам, идущим ныне об руку с нами А планы театра все ширятся — готовятся «Полтарна» Вагнера, «Свадьба Фигаро» Моцарта

Но театр, который ограничил бы свои задачи одним только стремлением по-новому толковать старые, пусть даже прекрасные, вечно молодые классические творения, — такой театр неизбежно оказался бы далеким от растущих интересов своих зрителей Мы видим сейчас на афишах Большого театра названия новых балетов «Красный мак», в котором так поэтично воспета дружба народов советской земли и Китая, соседствует в репертуаре с «Пламенем Парижа» — балетом, проникнутым страстным ре-

(заслуженный артист РСФСР Б Большаков — Бакуля («Чевревички» П И Чайковского)

волюционным духом Пушкинские сюжеты «Бахчисарайского фонтана» и «Медного всадника» и шекспировский сюжет «Ромео и Джульетты» нашли свое новое, современное воплощение в значительных балетных постановках

С той поры, когда Большой театр показал на своей сцене первую советскую оперу, «Тихий Дон», прошло не так уж мало лет Но с тех пор в Большом театре не появилось ни одной новой советской оперы, стоящей на уровне русской оперной классики Больше того, театр три года тому назад был подвергнут суровой критике в постановлении ЦК ВКП(б), который осудил постановку порочной в идейном отношении и антихудожественной оперы В Мурадели «Великая дружба» Однако коллектив Большого театра не извлек из факта провала своей постановки всех необходимых уроков Недавно «Правда» вновь указала театру на серьезнейшую ошибку с постановкой оперы Г Жуковского «От всего сердца», неверно изображающей колхозную жизнь и колхозников, музыкально слабой и невыразительной

«Советский народ ждет от своих композиторов новых опер, в которых были бы правдиво воплощены образы нашей современности, раскрыты красота и величие духовного мира советских людей,— пишет «Правда», обращаясь к советским музыкантам, которые так же, как и коллектив Большого театра, в долгу перед своим народом Именно поэтому «лучший оперный театр нашей

Н А Обухова и К Г Державина — дуэт в «Пиковой даме»

страны, показывающий высоких художественное мастерство в постановке классических опер, должен стать образцом для всех театров и в постановке советских опер Нельзя сомневаться в том, что это народное, диктуемое самой жизнью требование будет выполнено театром

«К новым берегам» неустанно звал творцов музыки гениальный Мусоргский К новым берегам стремится и Большой театр И оттого, вспоминая его прошлое, цена настоящее, мы с надеждой и уверенностью смотрим в его будущее И оттого его юбилей музыкальной славы озарен огнем вечной молодости

В В Барсова — Антонида («Иван Сусанин» М И Глинки)

Первым спектаклем, который я увидел в Большом театре, вскоре после моего приезда в 1907 году из Казани в Москву, была опера «Садко» Поступив в университет, я одновременно начал серьезные занятия пением Ценой многочасового дежурства на улице перед кассой мне удалось стать счастливым обладателем дешевого билета И вот с «галерки» я жадно смотрел и слушал, восхищенный грандиозностью и великолепием зала, роскошью декораций и — особенно — несказанно прекрасной музыкой оперы и завораживающим пением Ненжденой-Волховы Мог ли я тогда думать, что сам буду петь на этой сцене, слушающейся во всем мире, что стану партнером этой неподражаемой певицы?!

В 1920 году я был принят солистом в труппу Большого театра, которому отдал всю свою последующую жизнь Театр сразу поглотил меня, сюда я приходил каждый вечер, независимо от того, участвовал ли в спектакле, здесь я наслаждался искусством и учился искусству

Художественное обслуживание самых широких слоев трудящихся с первых лет революции стало насущной заботой театра Сотни концертов устраивались артистами нашего театра в рабочих клубах, в народных домах, в воинских частях Нередко проводились и выездные спектакли в рабочие районы Москвы и подмосковные города (Орехово-Зуево, Павловский-Посад и другие) С какой искренней радостью принимали нас слушатели!

Большую роль в творческой жизни театра в этот период сыграла созданная при нем и просуществовавшая свыше трех лет студия, которую руководил К С Станиславский В режиссерской работе театра живое участие принимал в эти годы и В И Немирович-Данченко и его ближайший помощник В В Лужский Стремление к гармонии вокального, музыкального и сценического начала в воплощении образа, живая, естественная манера пения, при которой хорошо доносится текст, не заслоняющий в то же время мелодии,— таковы художественные принципы, проповедовавшиеся основоположниками МХАТ в оперно-сценическом искусстве Эти принципы оказали на артистов и режиссуру Большого театра бесспорное влияние

С чувством самой глубокой благодарности вспоминают артисты театра своих учителей — дирижеров Вячеслава Ивановича Сука и Ульриха Иосифовича Авранека Старайшие работники театра, лично знавшие Чайковского и Римского-Корсакова и многое взявшие от них, Сук и Авранек были живым сплетворением преемственной связи Большого театра с великими традициями русской музыкальной классики

В течение более полувека Авранек был бессменным дирижером и руководителем театрального хора Окончательную шлифовку роли давал В И Сук Каждый спектакль, которым дирижировал Вячеслав Иванович, превращался в настоящий праздник искусства Это был подлинный художник, превосходный дирижер и обаятельный человек, по-юношески горевший творчеством, искусством.

Преемником В И Сука по общему руководству коллективом стал Н С Голованов, музыкант большого самобытного дарования, чуткий мастер оперно-театрального искусства, который ныне возглавляет художественное руководство Большого театра

Плодотворнейшее влияние на художественный рост театральной молодежи оказывало живое общение с гениями русской оперной сцены — Шаляпиным, Собиновым, Неждановой С Шаляпиным мне лично довелось петь в «Фаусте», «Севильском цирюльнике», «Борисе Годунове» Изумляла в Шаляпине широта его общехудожественного и музыкального кругозора Примечательно, что в симфонических концертах его можно было часто видеть с партитурой в руках так он слушал произведение, глубоко проникая в замысел композитора

С Антониной Васильевной Неждановой мне посчастливилось много раз выступать в операх «Садко», «Сорочинская ярмарка», «Севильский цирюльник» А В Нежданова, с ее изумительным, кристально-чистым голосом, совершенной вокальной техникой, высокой музыкальной культурой, большой душой подлинного художника, была одинаково прекрасной Волховой в «Садко», Татьяной в «Онегине», Людмилой в «Руслане», царевной Лебедью в «Сказке о царе Салтане», Шемаханской царицей в «Золотом петушке»