

К 200-ЛЕТИЮ ОПЕРЫ В САРАТОВЕ

Рос. муз. газета. — 2003. — № 9 (сент.), — с. 3

Два столетия назад, в 1803 году произошло событие, которому суждено было существенным образом изменить картину музыкальной жизни Саратова — открылся первый общедоступный городской театр. Здесь наряду с драматическими ставились и музыкальные спектакли. И хотя господствовал комедийный и водеvilный репертуар, о достаточной серьезности намерений труппы говорит афиша, представленная операми Соколового, Фомина, Гретри, Буальдьё, Панзелло; в середине XIX века на этой сцене постоянно шли основные оперы Верстовского ("Громобой"), "Пан Твардовский", "Аскольдова могила". Несколько позже открывается театр губернатора, и для него в 1810 году построили специальное здание, в связи с чем Хлебная площадь была переименована в Театральную (так она называется и ныне). Музыкальными представлениями здесь руководил чешский скрипач и капельмейстер Мирослав Герличка, а с 1824-го саратовский музыкант Алексей Мальков. Кроме того, уже с 1820-х годов время от времени музыкально-театральный пейзаж города дополняли кратковременные гастроли проезжих трупп, в репертуаре которых были русские комические оперы.

Вторая половина XIX века приносит в музыкальную жизнь города массу нового. Этот период можно с полным основанием назвать эпохой оперных антреприз. То были передвижные оперные или смешанные оперно-драматические труппы, нередко насех сколоченные и довольно случайные по составу, часто приезжавшие с Украины, изредка из Москвы. Нередко проходили гастроли итальянской оперы — так, в 1866 году на саратовской сцене были показаны "Севильский цирюльник" Россини, "Сомнамбула" Беллини, "Лючия ди Ламмермур" Доницетти, "Травиата" и "Трубадур" Верди.

Самый большой след в музыкальной жизни Саратова тех десятилетий оставила антреприза П.М. Медведева. Ее появление здесь было настолько значимым, что год первых гастролей (1875) обычно отмечается как начало русской оперы в нашем городе. Тогда саратопацам были показаны, к примеру, "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила" Глинки, "Русалка" Даргомыжского, "Рогнеда" Серова.

На рубеже XX века продолжалась идущая из XIX столетия практика

оперных антреприз. Самая значительная из них работала с 1894 по 1909 год под названием "Казанско-Саратовское оперно-драматическое товарищество". Ее возглавлял М.М. Бородай, который пропагандировал серьезный репертуар, причем целый ряд русских и зарубежных опер был поставлен по его инициативе впервые в России. В составе Казанско-Саратовского оперно-драматического товарищества находились крупные творческие силы (например, певший в Большом театре драматический тенор Ю. Закржевский и мастер bel canto баритон О. Каминский, которого называли "русским Баттистини"). В этой труппе начинали свой творческий путь, известные в будущем певцы — А. Боначич, М. Инсарова, П. Цесевич. Здесь обретали себя также выдающиеся оперно-симфонические дирижеры, как В. Сук, Л. Штейнберг, А. Пазовский.

При всей значимости передвижных антреприз, их время уходило, и на повестку дня все настоятельнее выдвигался вопрос создания стационарного, оперного театра. Первая попытка подобного рода была предпринята в 1890 году, и эта дата нередко принимается за год рождения Саратовского оперного театра. Тогда товарищество артистов под руководством А. Горин-Горлянинова создало постоянную оперную труппу, ядро которой составили дирижер И. Палицын, режиссер Н. Унковский, певцы З. Эйбоженко и Д. Усатов. Последний из преларительных опытов создания стационарного театра был предпринят в 1918 году. На этот раз инициаторами и организаторами выступили профессора консерватории М. Медведев, А. Пасхалова, Н. Сперанский и Г. Белоперковский.

Прямым предшественником стационарного театра стала организованная в 1928 году Оперно-балетная труппа, которая играла в Саратове и других городах Нижнего Поволжья. На ее базе в 1933-м открыто учреждение культуры, существующее и поныне — Саратовский театр оперы и балета. Первый из крупных дирижеров — А. Павлов-Арбенин, который возглавлял театр с 1934 года. Это был ярко одаренный музыкант с громадным артистическим опытом — дирижировать он начал еще с 1897-го (в том числе в спектаклях с участием Ф. Шаляпина), после 1918 года являлся дирижером Большого театра. Следующим виднейшим главным дирижером стал Н. Шкарковский, работавший на этом посту с

1949 года и до конца жизни. Под его началом театр обрел окончательную зрелость, о чем свидетельствовали и знаки признания, которыми он был отмечен как художественный руководитель коллектива: Государственная премия СССР (1951), народный артист РСФСР (1957).

Для некоторых певцов работа в Саратовской опере послужила стартом к последующему творческому взлету. Таковы солисты Большого театра народный артист СССР Алексей Иванов и народная артистка РСФСР Елизавета Шумская. Но если Иванов пел в Саратове только три сезона (1936-1938), то Шумская находилась здесь целое десятилетие (1934-1944).

В годы Великой Отечественной войны временно солистами Саратовского театра были певицы из Большого театра Мария Максакова и Наталия Шпиллер. Тогда же, но "навсегда" на саратовскую сцену пришла Ольга Калининна. И уже на исходе описываемого периода, в 1956 году на саратовскую оперную сцену пришли, еще будучи студентами; Юрий Попов и Галина Ковалёва — об этом суждено было стать народными артистами СССР.

В сравнительно короткие сроки театр освоил практически весь основной классический отечественный и зарубежный репертуар. Этому этапным постановкам были оперы "Борис Годунов" Мусоргского (1935), "Иван Сусянин" Глинки (1939), "Золотой петушок" Римского-Корсакова (1946), "Отелло" Верди (1951). Саратов опережал другие периферийные сцены в отношении активности работы над новыми произведениями: с 1935 по 1956 год прошло более 1700 спектаклей современных опер и балетов! Премьеры в городе нередко шли сразу вслед за первыми постановками на столичных сценах, и именно здесь впервые на русском языке прозвучала опера грузинского композитора Палиашвили "Даиси" (1937). Театр неоднократно гастролировал в Москва, и примечательно, например, что его приезд в 1955 году привлек к себе повышенное внимание в частности и по той причине, что подавляющее большинство спектаклей не было представлено в афише столичных театров. Лучшими тогда были названы "Золотой петушок" и "Отелло". В опоре на многолетний опыт своей предшествующей истории Саратовский театр оперы и балета находился в последние десятиле-

Саратовь.

тия в достаточно стабильном положении, повышая свой престиж (свидетельством этого послужило присвоение ему в 1978 звания академического). Обновление афиши в немалой степени осуществляется за счет постановки произведений, принадлежащих композиторам XX века. Так, на сцене театра впервые в СССР были поставлены оперы "Святошук" и "Крутнява" ("Водоворот") Сухона, "Возвышение и падение города Махагони" Вайля. Центральными работами стали для коллектива оперы "Дон Карлос" Верди (1964), "Лознгрин" Вагнера (1979), "Дон Жуан" Моцарта (1982), "Хованщина" Мусоргского (1995), "Леда Макбет Мицкевича" Шостаковича (1996). Новаторские постановки театра последних лет отмечены национальной премией "Золотая маска". И еще один примечательный штрих: коллектив все чаще практикует исполнение зарубежных опер на языке оригинала ("Волшебный стрелок" Вебера, "Тангейзер" Вагнера, "Риголетто", "Травиата", "Трубадур" и "Аида" Верди).

В плодотворной деятельности театра значительная заслуга его художественного руководителя и главного дирижера народного артиста России, лауреата Государственной премии Юрия Кочнева. Успешно воплотившая на сцене произведения разных эпох и стилей, он тяготеет преимущественно к монументальным шедеврам оперной классики ("Иван Сусянин" Глинки, "Борис Годунов" и "Хованщина" Мусоргского, "Вильгельм Тель" Россини, "Аида" Верди, "Лознгрин" и "Тангейзер" Вагнера и т. п.). Его постановочные работы отличает интенсивность действия, острота контрастов, подчеркнутая рельефность музыкальных характерис-

тик, блеск и тембровое разнообразие звучания оркестра, безукоризненное чувство ритма и баланса в соотношении вокально-хоровых партий и оркестра.

Среди ведущих артистов этого периода естественно назвать прежде всего тех, кто добился наибольшей известности как в нашей стране, так и за ее пределами — это народные артисты СССР Ольга Бардина и Леонид Сметанников.

Все больший резонанс получает ежегодно проходящий в стенах театра Собиновский музыкальный фестиваль. Его стали проводить с 1986-го, но свой окончательный облик он приобрел к 1999 году. Фестивальная программа включает в себя все жанры музыкального искусства (в том числе рок-музыку). В нее обязательно вводится впервые исполняемое или редко звучащее крупное произведение. Столь же обязательно приглашение выдающихся российских и зарубежных оперных певцов. С 1999-го в рамках фестиваля проводится Конкурс конкурсов, в котором выступают 12 молодых певцов — призеров всероссийских и международных конкурсов. В фестивальную программу входит также семинар оперного искусства с демонстрацией видеофильмов. По своему размаху и качественным показателям эта акция вышла на уровень мировых стандартов, и неслучайно по итогам опроса музыкальных критиков, проведенного газетой "Музыкальное обозрение", Собиновский музыкальный фестиваль признан лучшим среди музыкальных фестивалей страны за 1999 год.

Александр Демченко (Саратов)