СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА
30 июня 1983 г. Москва
№ 78
1783

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1983

Завтра отмечается 200-летний юбилей Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Этот театр по праву занимает гордостью отечественной культуры. На его сцене начинала жизнь русская оперная классика, покорившая впоследствии весь мир, здесь рождалась и необыкновенная слава нашего балета. Начиная с поставленного выдающимся мастером оперы «Иван Сусанин», открывшей первую страницу в истории героико-национальной оперы, театр являлся базой для расцвета отечественного музыкально-сценического искусства, с ним связан также выход на мировую арену русской композиторской школы, которая ярко заявила о себе во второй половине прошлого столетия.

Многие шедевры русской и советской музыки, хореография получили жизнь на сцене театра, став признанным достоянием духовной культуры человечества.

Славен театр и талантами, раскрывшимися на его сцене. Созвездие имен — мастеров вокала, балетных артистов, дирижеров, хореографов, режиссеров, балетмейстеров — составляют его замечательную историю.

Нынешний коллектив театра чтит и сохраняет прекрасные традиции. Его глубокое и зрелое искусство обеспечивается высочайшим уровнем профессионализма, освоением ценного наследия, преемственностью поколений, чутким восприятием современности. Свой юбилей театр встречает расцветом художественных идей и творческого поиска, созданием новых богатств культуры.

● Первое здание С.-Петербургского Большого Каменного театра. Ленинграновка середины XIX века.

● Ленинградский академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова — колыбель русской музыкальной классики.

Оркестр с бархатным звучанием

К своему юбилею Ленинградский театр оперы и балета пришел с прекрасными, прочно сложившимися традициями.

В таком важнейшем для музыкального театра цехе, как оркестр, они закладывались Э. Направником, который прославился на посту главного дирижера большие пятидесяти лет, с 1863 по 1915 год. Направник высоко поднял общую культуру всего театра. Он сумел вывести игру музыкантов Мариинки до высших ступеней профессионализма. Именно тогда этот оркестр стал знаменит — превратился в великолепно слаженный организм, с совершенно особым звучанием, которое современники называли бархатным. Тогда же среди арии его чеут стали называть благородство звука. Таким оркестр был перенят наследовавшими Направнику дирижерами — Э. Купером, А. Коутсом, Г. Фительбергом, Р. Дриго, Н. Малько, А. Хессиным, Д. Похитоновым. Они обогатили его игру, причем сохраняя своим разносторонним музыкальным опытом, оправдав своей индивидуальностью.

Нынешний коллектив оркестра не утерял, а приумножил свой профессионализм, яркий исполнительский облик. Есть в нем много артистов, сотрудничество которых я горжусь не столько как главный дирижер, а прежде всего музыкант. В оркестре театра прекрасная струнная группа, высоко мастерство солистов — исполнителей на медных духовых и ударных инструментах. И это тоже в традициях театра. В его истории есть страницы, посвященные появлению искусства оркестровой кантилены, которого добился В. Дранишников, при этом же дирижере и художественном руководителе театра перед оркестром обрел блеск концертного звучания. Ансамблевая законченность и стройность, первые достигнутыя Направником, доминировала в спектаклях под управлением А. Пазовского... Много еще имен, много индивидуальностей, годы труда — таково славное прошлое мирового оркестра.

Сегодня он играет очень важную роль в театре, которая не уступает по масштабу роли его ведущих солистов, «звезд» хора. В последние годы музыкальный театр в широком смысле слова начинает становиться тем, чем должен быть по праву. И мы гордимся, что пропускал сцена занимает в этом движении одно из первых мест. Музыка начинает главенствовать в спектаклях. И именно оркестр становится проводником духа постановки, становится первой спектаклем, обретает свое выразительность и силу художественного воздействия.

Я уверен, что со временем все театры придут к этому. Роль оркестра возрастет настолько, что в исполнении оперной партитуры он никогда не будет фоном или аккомпаниатором для красивых и мощных голосов, но будет «вытаскивать» всю драматургию любого спектакля. Это даст возможность певцам — обладателям этих голосов проявить актерскую глубину, максимально раскрыться в созданном образе.

Такое высокое значение музыки проявилось в театре, конечно, не сразу. Долгое время оркестр был вторичен. Он обслуживал «звезд». Конечно, счастлив тот век, который имеет «звезд», заботящихся не только о достижении своего голоса, а осознанно вливающихся в музыкальную драматургию, гражданских об искусстве не в узкопрофессиональном смысле слова. Но тем не менее на таких взаимоотношениях музыкальный театр жить не может. С появлением партитур Мусоргского, Чайковского, насыщенных симфонизмом, с постановкой сочинений этих композиторов на сцене, освоением их звукового богатства роль музыки стала занимаемую возрастать вплоть до главенствующего положения, которое она начинает занимать сейчас. И горе, что именно в нашем театре родилась такая постановка оперы «Евгений Онегин», которая мне как режиссеру и музыкальному руководителю представляется потенциалом из партитуры Чайковского и романа Пушкина. В этом произведении Чайковского, в нем играют артисты, каждый из которых понимает свою «диспозицию» в нем. Они точно соблюдают рисунок роли, обладают чувством партнера, неуклонно подчиняются воле дирижера, который конструирует этот спектакль. Все его компоненты мы старались подчинить духу первоисточника — и прочтение партитуры, и поэтическое, отмеченное высокой художественно-эстетическим, и выбор исполнителей, лишенный привычных опер, допусков в возрасте и фактуре актера, что тоже очень важно, иначе эта опера теряет свою прелесть.

Такой мне видится правильность подхода к сохранению классического наследия, который мы осуществляем на своей сцене. Ведь сохранение классики — это не есть лишь сохранение текста. Лишить спектакль купюр — еще не значит исчерпать творческое отношение и произведением, ставшим нашей национальной гордостью. Нужно другое: делать спектакль таким, каким себе его мыслили авторы. В «Евгении Онегине» я стремился к тому, чтобы в постановке не чувствовалась рука режиссера, а чтобы ощущались искренность, чистота и красота музыки... И чтобы все участники, вплоть до совсетителей и даже бедных героев, жили под ее обаянием.

На будущий сезон мы возобновляем нашу оперу «Муму» — с ее позицией. Но возвращать этот спектакль сейчас будет сложно. Чайковскому, немели к Пушкину. Впереди долгое вслушивание в музыку, анализ партитуры, погружение в письмо композитора, постепенное накопление энергии для этого спектакля.

Другое важнейшее направление деятельности театра — освоение современного репертуара. Мы подходим к этому с большой тщательностью, нацелевая коллектив перед премьерой нового сочинения не на проходящую постановку, а на спектакль, который будет жить много лет. Поэтому и само произведение должно быть выбрано по строгим критериям. Главные из них — достоинства музыки и либретто. В последние годы в области современного репертуара у кировской сцены есть большие успехи. Я, например, горжусь, что именно в нашем театре родился спектакль «Петр Первый», что именно коллектив показался на гастролях в столице.

Словом, поиск идет. Лучшие традиции театра не уходят. Мы, руководители и члены творческого коллектива, стараемся бережно их поддерживать и развивать, оправдывать славу нашего замечательного театра.

Юрий ТЕМИРКАНОВ,
главный дирижер театра,
народный артист СССР.

Храня славные традиции

Знаменательный юбилей Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова — вехи не только в жизни прославленного коллектива, но и в истории всего мирового искусства. Его сцена была свидетелем множества великих художественных событий, выступлений замечательных артистов. Отсюда благотворными лучами распространялись идеи добра, любви, красоты, формировались композиторы, оказывавшие влияние на весь мировой театр. Юбилей — это праздник, наполняющий нас радостью и гордостью и в то же время, наводящий на размышления.

Мне, как балерине, интересно оглянуться на путь, пройденный хореографией спектаклей, прочитать целиком интимные балеты, до лучших сегодняшних спектаклей, отмеченных высокой хореографической культурой, глубоким идейным смыслом, выражающим духовную жизнь современного человека.

Балет бывшего Мариинского, ныне Кировского театра всегда отличался прочные традиции. Здесь копились и бережно сохранялись достижения предыдущих поколений. С другой стороны, труппа всегда была кузницей новаторских свершений, подлинных поисков новых тем, образов, форм выразительности. Здесь творил великий Петипа, подаривший балет до высот академизма и балетного симфонизма. Здесь впервые, по-русски наивно, печально звучала лебединая тема Иванова. Здесь выступил со своими реформаторскими балетами Фокин, проявивший корни в будущее хореографического театра, смело экспериментировал Лопухов. В стенах Кировского театра родились балеты «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа», «Ромео и Джульетта», которыми мы почитаем как классику советского периода. Новые современные содержания и формы пошли в балетный театр с хореографией Якобсона, Гриворовича, Вельского. Я счастлива, что в творческой жизни мне довелось много работать над русскими и зарубежными наследием, а также над советской классикой, стать первой Катериной в «Каменном цветке», Ширин в «Легенде о любви», Его любимой в «Берега надежды».

Репертуар юбилейного года показал, какими жемчужинами балетного искусства мы обладаем. Что ответственность представляется задачи по сохранению и развитию великих традиций, завещанных нам мастерами прошлого.

Понятие «традиция» велико, значительно. Редко сопрягается оно с отдельной личностью. Но традиции ленинградской исполнительской школы заметна в каждом танцовщике нашего балетного коллектива, независимо от того, насколько видное место он занимает. Ощущение присущего нам стиля, как говорят, «впитывается с молоком матери», приобретается в атмосфере «Северной Пальмиры», насыщенной красотой, искусством, благородством эмоций и форм. Его рождает и тот настрой на постоянный труд, на бескорыстное служение искусству, который внушается ребенку, учениках с первых шагов в хореографическом училище. Дальше все просто: надо уметь учиться, слушать своих педагогов, черпать из их знаний, опыта. Педагоги училища, репетиторы театра — это люди «пропитанные» традициями, воспринявшие их от предшественников и пронесшие через весь исполнительский век.

Быть учеником Вагановой, да еще последнего ее выпуска — высокая честь и ответственность. Занятия с ней были нелегким трудом и большим счастьем. Ее строгость воспитывала чувство долга и ответственности перед творческим подходом к методике помогла раскрывать в нас творческое начало. До сих пор я учусь у Вагановой и как танцовщица, и как педагог, сверяя свою творческую жизнь с ее принципами. Бесконечно благодарна времени и судьбе, столкнувшим меня с другими педагогами, репетиторами и артистами театра. Их творчество было для меня стимулом в молодые годы. До них я стремилась творческой радости, было стремление знания танцовщицы Кировского театра.

Мне кажется, что чувство достоинства, коллектива, труппы является одним из ценнейших качеств нашего исполнительского стиля. Индивидуалистическое самоутверждение, к счастью, на нашей почве не приживается. Может быть, потому так велико значение коробдеата в нашем спектакле, так едины устремления солистов и ансамбля.

Ленинградский балет прежде всей своей традиционности всегда был колыбелью новых течений в искусстве хореографии. Мы вправе гордиться новаторством Лопухова, Вайнонена, Захарова и Лавровского, Якобсона, Гриворовича и Вельского. И мы обязаны хранить их наследие в том прекрасном, высоком смысле, в котором оно было создано. Убеждена, что устаревшими могут показаться только спектакли, небрежно восстановленные и исполненные.

Особенно актуальными являются произведения, посвященные советской действительности,— «Берег надежды» и «Ленинградская симфония» И. Бельского, «Горянка» О. Виноградова. Они также впервые поставлены на сцене нашего театра. Я не знаю в балете более яркого и выразительного воплощения темы патриотизма, чем в «Берега надежды». О таком искусстве говорится в материалах июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. О формировании нового человека сегодня проявляют заботу партия, и нашу задачу я вижу прежде всего в доработке и возвращении на сцену «Берега надежды» и «Горянки», в еще большем внимании к «Ленинградской симфонии» и, конечно, в постановке новых балетов на темы нашей действительности.

Словосочетание «традиции и новаторство» стало привычным в практике ленинградского балета. Порой на столько привычным, что в калейдоскопе текущих событий их требовательный, и бы сказала, обязующий смысл перестает нас тревожить. А ведь в парадоксальном соединении этих слов заключена диалектика искусства. Они неразрывны в поступательном движении.

Сохранение заветов далекого прошлого — забота необходимая, бесотлагательная, постоянная. Но пусть уже в этой области не застаивается на забытых лаврах советским балетом, перед его прошлым, настоящим, будущим.

Ирина КОЛПАКОВА,
народная артистка СССР.

события, принципы, факты

● Оперные спектакли устраивались в Петербурге на протяжении XVIII века, но датой основания театра считают 1783 год, когда спектакли стали проходить в так называемом Каменном театре (впоследствии он был перестроен для консерватории. Здание, в котором сейчас расположен Театр имени Кирова, до 1860 года называлось Мариинским, построено в 1860 году А. Кавосом.

● Автопортрет Ф. И. Шаляпина в роли Досифея в «Хованщине». Один из гениальных исполнителей музыкальных ролей.

● На сцене театра впервые прозвучали многие гениальные творения классиков русской музыки. Среди них — «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки, «Рыцарь Даргомыжского, «Псковитянка» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» Мусоргского, «Орлеанская дева», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» Чайковского, «Князь Игорь» Бородина.

● Деятельность блистательной плеяды представителей русской музыкальной культуры связана с Театром имени Кирова на протяжении его длуховной истории. Это дирижеры Э. Направник, Н. Малько, Н. Рабинович, Д. Дранишников, А. Пазовский, Р. Дриго, Н. Малько, Н. Рабинович, Н. Рождественский, Ю. Темирканов, Г. Рождественский, Ю. Симонов, Ю. Ивашкевич, Ю. Фейнберг, Ю. Ивашкевич, Ю. Фейнберг, Ю. Ивашкевич, Ю. Фейнберг