

ОПЕРА

ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА

ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ

ДОН КАРЛОС

ИОЛАНТА

БАЛЕТ

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ

СПАРТАК

ЖИЗЕЛЬ

ДРАГОЦЕННОСТИ

ЩЕЛКУНЧИК

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

№ 7
(2737)

2014

ИЗДАЕТСЯ С 1933 г.

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ТЕАТРОМ

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»: ПОЛНАЯ ПАЛИТРА ЭМОЦИЙ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
БАЛЕТА
ЖАН-КРИСТОФА МАЙО – 4 ИЮЛЯ

СТР. 8–9

THE TRAINING OF THE SHREW

ОПЕРА

По небесному велению.
«Орлеанская дева»
снова в Большом

4

ОПЕРА

Молодежная оперная
программа:
итоги сезона

6

ОБРАЗОВАНИЕ

Наша балетная
школа
в Бразилии

11

INTERNATIONAL

«To feel the emotions
and each breath
of each other»
(English summary)

14

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В мире есть всего несколько мест, где труппы класса А должны появляться регулярно. Одно из них – Нью-Йорк. Про оглушительные провалы или рождение новых звезд, случившиеся в Нью-Йорке, во всем мире узнают через несколько часов. В чем секрет? Ответ прост: международная репутация и доверие к американским информационным агентствам и нью-йоркским газетам, миллионные тиражи которых читают от Гонолулу до Австралии.

Большой не был в Нью-Йорке 9 лет. В июле 2005 года театр представлял балет, который произвел фурор на сцене Metropolitan Opera. Оперная труппа Большого возвращается в Нью-Йорк спустя 23 года.

Это довольно продолжительный срок. За это время театр изменился. Произошло много разных событий, и об этом тоже активно писала американская пресса. И ожидания от гастролей Большого театра у нью-йоркской публики, скорее всего, разные. Кто-то, наверняка, ждет подтверждения своих сомнений. Кто-то, наоборот, искренне желает нам успеха.

Мы возьем в Нью-Йорк довольно консервативный и проверенный репертуар. Нет сомнений, что спектакли пройдут успешно. За прошедшие годы нью-йоркская публика изменилась, выросло поколение зрителей, которые никогда не видели Большого. Мне кажется, что козырем предстоящих гастролей станут наши артисты. Новое поколение, многих из которого американская публика пока не знает. Уверен, что зрителей ждет настоящий праздник, фейерверк красивых молодых звезд.

Любые гастроли театра важны и ответственны. Гастроли в Нью-Йорке – особое дело. Нет, это не экзамен и не испытание на прочность. Это, скорее, возможность подтвердить класс труппы. Ее право называться ведущим театром мира. Принадлежность к узкому кругу лидеров. Американцы сказали бы: «Да поможет нам Бог». Я же пожелаю нам всем удачи. И ни пуха ни пера!

Антон Гетман,
заместитель генерального
директора Большого театра

КОНЦЕРТ

РОМАНСЫ ЧАЙКОВСКОГО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Под конец сезона Молодежная оперная программа подводит черту под одним из самых продолжительных проектов – завершает цикл камерных концертов «Все романсы Чайковского». Для того чтобы исполнить все романсы Чайковского, потребовалось шесть концертов, первый из которых состоялся 10 февраля 2013 года. Идея цикла принадлежит пианисту и педагогу-репетитору Молодежной программы Семену Скигину.

Последний концерт цикла, озаглавленный «Эпилог», состоится в Бетховенском зале 22 июля. Кроме романсов, камерных дуэтов, трио и квартетов Чайковского прозвучат «Персидские песни» Рубинштейна и «Ландыш» Антона Аренинского на стихи Чайковского. В концерте примут участие Кристина Мхитарян, Юлия Мазурова, Ольга Кульчинская,

Александра Чухина, Ангелина Никитченко, Арсений Яковлев, Павел Червинский, Даниил Чесноков, Павел Валужин. Партию фортепиано исполнят Семен Скигин, Елизавета Дмитриева и Валерия Прокофьева.

СПРАВКА

КАССЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ

С закрытием 238-го сезона изменится график работы касс Большого театра: касса на Исторической сцене прекращает работу с 25 июля по 12 сентября, на Новой сцене – с 27 июля по 9 сентября. Кассы в здании дирекции (они расположены слева от выхода из метро «Театральная» на Театральную площадь) продолжают работу в течение пассивного сезона без выходных с 11 до 19 часов (обеденный перерыв с 15 до 16 часов).

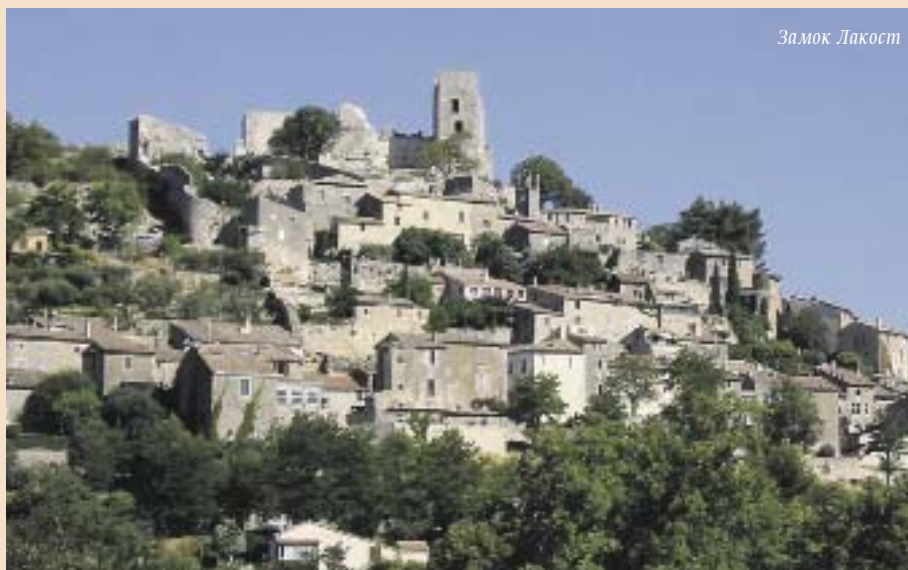
В летний период билеты на спектакли по-прежнему можно купить на сайте Большого театра в Интернете по адресу www.bolshoi.ru.

ГАСТРОЛИ

ПО СЛЕДАМ ИОЛАНТЫ И ЖАННЫ Д'АРК

Артисты Молодежной оперной программы Большого и солисты оперы отправляются в необычное и весьма романтическое путешествие по Франции, которое трудно назвать гастролем. С 3 по 12 июля они посетят исторические места, связанные с действием опер Чайковского «Иоланта» и «Орлеанская дева». Осмотр достопримечательностей будет чередоваться с камерными концертами в замках Азе-ле-Феррон и Лакост. В репертуаре, естествен-

но, фрагменты «Иоланты» и «Орлеанской девы» (полуконцертную версию подготовил режиссер Сергей Терехов), а также романсы Чайковского. В гастролях участвуют Анна Нечаева, Юлия Меннибаева, Борис Рудак, Петр Мигунов и артисты Молодежной оперной программы Ангелина Никитченко, Кристина Мхитарян, Юлия Мазурова, Андрей Жилиховский, Павел Червинский, Даниил Чесноков, Арсений Яковлев.

РЕПЕРТУАР

«СТИЛЬНО И ДИНАМИЧНО»

В последнее время репертуар Большого театра для детей быстро расширяется. Вслед за бессмертным «Чиполлино», которого смотрели в своем детстве мамы и бабушки нынешних детей, в прошлом сезоне в афише появился еще один балет – «Мойдодыр», а также опера «Дитя и волшебство» и «Путеводитель по оркестру».

В ноябре театр покажет еще один спектакль, адресованный детской аудитории, – оперу петербургского композитора Сергея Баневича «История Кая и Герды» («Снежная королева»). Постановочная команда – союз молодых сил (дирижер Филипп Чижевский

и режиссер Дмитрий Белянушкин) и заслуженного мастера – художника Валерия Левентала. Значительная роль будет отведена работе художника по свету Дамира Исмагилова: он отвечает в спектакле за «природные явления», от снегопада до северного сияния. Представляя макет декораций спектакля, Белянушкин подчеркнул: «Наша история рассчитана на детей самого младшего возраста – от шести лет. Картинка должна быть стильной и динамичной». Маленькие зрители увидят привычный и понятный сказочный мир, временами уютный и симпатичный, временами зловещий, но в любом случае волшебный.

ВЫСТАВКА

МУЗЕЙ ЕДЕТ В ИРЛАНДИЮ

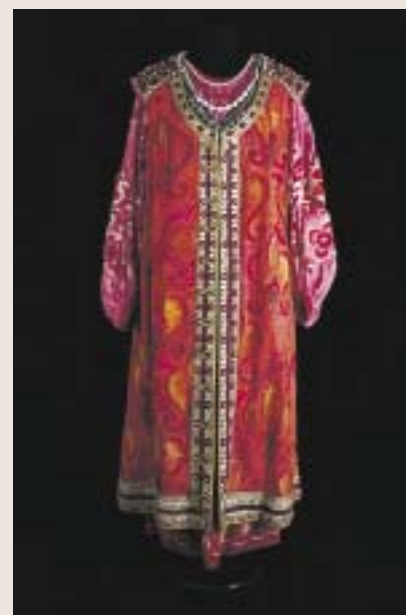
С 16 октября и до конца года экспонаты из музея Большого можно будет увидеть в ирландском Белфасте. В современном выставочном комплексе (он размещен на территории бывшей тюрьмы, закрытой в 1940-е годы) будут экспонироваться костюмы из оперных спектаклей на исторические сюжеты: «Мазепа», «Опричник», «Царская невеста», «Семен Котко» и других. Выставка – совместный проект музея

Большого и Санкт-Петербургского Российского этнографического музея. Ее тема: «Театральный костюм – от истории к стилизации».

Музей Большого давно уже ведет активную деятельность за пределами России. Последний раз зарубежная публика любовалась экспонатами из его коллекции в 2011 году в театре Ла Скала (в то время как костюмы из Ла Скала выставлялись в Большом).

Костюм артиста хора из спектакля «Князь Игорь». Художник Федор Федоровский, 1953 год

Костюм Ирины Архиповой (Любовь) из спектакля «Мазепа». Художник Александр Васильев, 1978 год

ДОСТИЖЕНИЯ

РУСЛАН СКВОРЦОВ
удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Он был принят в труппу Большого в 1998 году. В его послужном списке – почти все ведущие партии классического репертуара: Принц Зигфрид («Лебединое озеро»), Принц Дезире («Спящая красавица»), Солор («Баядерка») и др. Среди последних работ – заглавная партия в «Онегине» и Кавалер де Грие в «Даме с камелиями».

ВЛАДИМИР ЯРОВОЙ,
концертмейстер группы альтистов, указом президента России удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». В оркестр Большого он пришел в 1974 году, будучи студентом Московской консерватории. Соло в его исполнении можно услышать в спектаклях «Жизель», «Пламя Парижа» и «Онегин». Также Яровой является доцентом Московской консерватории.

ТУГАН СОХИЕВ
по результатам голосования членов Французского синдиката критиков назван «музыкальной персоной года» в номинации «инструментальная музыка». Этим званием отмечена его деятельность во главе Национального оркестра Капитолия Тулузы, который он возглавляет с 2008 года.

ЕКАТЕРИНА ШИПУЛИНА
наградена премией имени Олега Янковского «Творческое открытие», учрежденной оргкомитетом фестиваля искусств «Черешневый лес». Награда отмечает достижения в сфере театра, кино, музыки и других областей искусства. Она вручена Шипулиной за преданность профессии: за 15 лет работы в Большом она исполнила более 20 ведущих партий.

АНДРЕЙ МЕРКУРЬЕВ,
хорошо известный как танцовщик Большого театра, дебютировал в качестве хореографа. По заказу Одесского театра оперы и балета он поставил двухактный балет «Крик» по мотивам романа Александра Зиновьева «Иди на Голгофу» и сам исполнил в нем одну из главных партий.

ОЛЬГА СМИРНОВА
дебютировала в American Ballet Theatre в «Баядерке» (Никия), которая идет в Нью-Йорке в четырехактной редакции Натальи Макаровой. Танцовщица, заканчивающая лишь третий профессиональный сезон, планомерно завоевывает мировые сцены. Летом она вновь вернется в Соединенные Штаты и выступит там в составе балетной труппы Большого театра.

ЕКАТЕРИНА ЩЕРБАЧЕНКО
два года спустя после дебюта на Глайндборнском фестивале вновь вернулась в окрестности Лондона, чтобы спеть премьеру «Евгения Онегина» в постановке Грэма Вика. Среди участников спектакля был также хорошо известный зрителям Большого театра Тарас Штонда (в партии Гремينا), а в другом составе партию Филиппевны исполнила солистка Большого театра Александра Дурсенева.

Тексты:
Анна Галайда,
Мария Крестина
Фото:
Дамир Юсупов,
Павел Рычков,
Анастасия Белевич
Marco Borggreve

ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАЗНИ

Текст: Елена Чишковская

Первым событием следующего сезона станет концертное исполнение оперы Чайковского «Орлеанская дева». Она прозвучит под управлением нового музыкального руководителя – главного дирижера Большого театра Тугана Сохиева. Но Чайковский был не единственным творцом, для кого французская крестьянка Жанна д'Арк стала примером мужества и патриотизма

«Орлеанская дева». Большой театр. Постановка 1990 года

СЛАВА

С КОСТРА – НА СЦЕНУ

19-летняя девственница из Домреми, возглавившая в ходе Столетней войны освободительное движение против англичан и приговоренная инквизиторским судом к сожжению на костре, Жанна д'Арк (1412–1431 годы) еще при жизни стала народной героиней, осененной ореолом мученицы. Неудивительно, что практически сразу же после казни Жанна обрела новую жизнь – в народных легендах, мифах и, конечно, в искусстве, пополнив историю своей короткой, но удивительно яркой и насыщенной жизни список вечных сюжетов, не перестававших волновать лучшие умы Европы и мира на протяжении пяти столетий.

ФОТО: МУЗЕЙ БТ

Жанну д'Арк начали прославлять еще ее современники: поэты Франсуа Вийон, Мартин Лефран, Октавье де Сен-Желе. В 1456 году после длительного расследования дело Орлеанской девы было пересмотрено, смертный приговор объявили судебной ошибкой, а саму Жанну признали невиновной. К этому году относится и первое сценическое произведение, воспевающее ее подвиг, – «Мистерия об осаде Орлеана». Приписываемая перу Жака Милле, она насчитывала более 20 тысяч стихов и разыгрывалась более чем сотней актеров.

СКОЛЬКО ЭПОХ, СТОЛЬКО МНЕНИЙ

Французский Ренессанс, отрицавший ценности Средневековья, не оставил значительных сочинений о жизни Жанны. Но в конце XVI столетия английскую версию событий в драме

«Генрих VI» представляет Уильям Шекспир. Жанна показана высокомерной выскочкой, распутницей и ведьмой, получившей свой дар не от Бога, а от дьявола.

Эпоха Просвещения была отмечена новой волной интереса к Жанне д'Арк, чему немало способствовало появление антиклерикальной поэмы Вольтера «La Pucelle d'Orléans» («Орлеанская девственница»), едко высмеивающей средневековые нравы, рыцарей и служителей церкви. Вольтер не испытывал к реальной Жанне никакой враждебности. «Жанна мужественная девушка, которую инквизиторы и ученые в своей трусливой жестокости возвели на костер», – писал он. Но при создании поэмы его не интересовала ни историческая фигура, ни героиня возвышенных легенд. Используя бурлеск, Вольтер безжалостно высмеивает бесхитростную крестьянку,

случайно оказавшуюся в центре событий. «Жива, ловка, сильна; в одежде чистой, рукою полною и мускулистой мешки таскает...» – это и есть вольтеровская Жанна, которая чуть не расстаётся со своей девственностью под любовным натиском осла, в которого вселился бес. После выхода поэмы современники Вольтера говорили, что автор, осмеивая Жанну д'Арк, обошелся с ней более жестоко, чем епископ города Бове, который сжег ее на костре. Такой взгляд на французскую героиню, полностью противоречивший народным мифам, побудил многих авторов вступить в жаркую полемику с ироничным вольнодумцем, растянувшуюся на несколько столетий.

Фридрих Шиллер, как полагают исследователи, взялся за написание романтической драмы «Орлеанская дева», мечтая дать ответ Вольтеру: «О, Дева... насмешка тебя втоптала

в грязь. Но не бойся. Есть еще прекрасные души, которых воспламеняет все великое». Шиллер показывает все величие подвига Жанны, жертвуя даже исторической достоверностью, – она погибает на поле битвы, сражаясь за свои идеалы.

Романтический XIX век окончательно превратил Жанну д'Арк в символ национального духа Франции и предмет всеобщего преклонения и обожания.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Неудивительно, что шиллеровская «Орлеанская дева», созданная в 1801 году и впервые с огромным успехом поставленная в Лейпциге в 1831 году, стала одним из главных источников вдохновения для драматургов, поэтов, художников, скульпторов и композиторов. Под впечатлением от драмы к образу самоотверженной девы, спасающей свой народ, обращается

Джузеппе Верди. Премьера его оперы «Giovanna d'Arco» состоялась в миланской Ла Скала 15 февраля 1845 года. Позднее Верди пришлось уступить требованиям цензуры и перенести действие в древнюю Грецию, дабы избежать намеков на освободительную борьбу. Жанна в этой, более поздней версии стала Ориеттой с Лесбоса. Впрочем, обе редакции оперы имели очень скромный успех.

В 1873 году в Париже состоялась премьера пьесы Жюль Барбье, также созданной на волне популярности трагедии Шиллера. Музыка к постановке написал Шарль Гуно. Это произведение, вероятно, осталось бы в истории лишь как одно из многочисленных обращений к образу Жанны д'Арк, если бы спустя почти 20 лет именно эту пьесу не выбрала великая Сара Бернар. Образ Жанны необычайно привлекал актрису, уже снискавшую славу и мечтавшую о более глубоких и сильных ролях. Бернар так описывала свою героиню: «Моя Жанна – это святая с витража, она мечтательница, одержимая и действует по велению некой неведомой воли. В ореоле ее мистицизма есть доля внушения, гипнотизма». 3 января 1890 года актриса впервые выходит на сцену парижского Театра де ла Порт-Сен-Мартен в роли Жанны. На постановку не пожалели средств: во всем великолепии здесь были воссозданы сцена коронации в Реймсе и площадь Вье-Марше с огромным костром. Но главной сенсацией стала игра Сары. Писатель Анатоль Франс с восторгом вспоминал, что когда Жанна отвечала на вопрос судей, сколько ей лет, актриса не спеша поворачивалась лицом к публике и произносила тихо, но твердо: «Девятнадцать!» И потрясенный зал замирал, ощущая величие момента. Саре Бернар на тот момент было 46 лет. Роль, доставлявшая актрисе подлинное наслаждение, принесла и

Мария Ермолова – Иоанна

проблемы со здоровьем. В спектакле Жанна в молитвенном экстазе часто падала на колени, и, в конце концов, актриса повредила себе колено. Доктор предписал ей несколько месяцев полного покоя, но уже в июне Бернар отправилась в Лондон, чтобы и там поразить всех новой гранью своего таланта.

ЖАННА НА РУССКОЙ СЦЕНЕ

Роль Жанны д'Арк (Иоанны) стала абсолютной вершиной в карьере еще одной выдающейся актрисы – Марии Ермоловой. Благодаря переводу Жуковского «Орлеанская дева» Шиллера пользовалась огромной популярностью в России. На волне общественного подъема 1870–80-х годов пьеса, запрещенная к постановке цензурой, стала еще более актуальной. Ермолова, обожавшая Шиллера, Некрасова, Островского, была горячей сторонницей художественного реализма. Пламенная любовь к Родине и своему народу, желание освободить его от гнета тиранов пусть даже ценой собственной жизни – все эти чувства Ермолова ощущала с поразительной остротой, во многом чувствуя духовное родство с легендарной французской героиней. Монологи из драмы Шиллера Ермо-

ва неоднократно читала на вечерах, но воплотить свою мечту и сыграть Иоанну в спектакле московского Малого театра ей удалось лишь в 1884 году, спустя три года после премьеры оперы Чайковского на тот же сюжет. Эту роль актриса играла 18 лет подряд, неизменно вызывая восторг у публики.

Петр Ильич Чайковский приступил к созданию «Орлеанской девы» в конце 1878 года. Образ Жанны д'Арк привлекал композитора с раннего детства: еще в шесть лет он посвятил Жанне стихотворение «Героиня Франции» на французском языке. Много лет спустя Надежда Филаретовна фон Мекк подарила ему часы с изображением конной статуи Орлеанской девы. Для оперы Чайковский сам составил либретто, используя драму Шиллера, а также пьесу Жюль Барбье. Чайковский во многом переработал первоисточники и, в частности, отказался от героического апофеоза, которым заканчивается трагедия Шиллера. «Орлеанская дева» была написана за девять месяцев. Ее премьера состоялась в Мариинском театре 13 февраля 1881 года. Но, вопреки ожиданиям автора, возлагавшего на монументальную оперу большие надежды, имела очень малый успех. Большой театр обратился к «Орлеанской деве» только спустя столетие. В 1990 году редко исполняемую оперу Чайковского поставил патриарх отечественной оперной режиссуры Борис Покровский, музыкальным руководителем спектакля выступил Александр Лазарев. Первой исполнительницей партии Иоанны на сцене Большого стала сопрано Маквала Касрашвили, для которой эта роль оказалась нелегким испытанием: во время одного из спектаклей певица упала с шестиметровой высоты. Она чудом осталась в живых, но получила сложный перелом руки.

КАНОНИЗИРОВАННЫЙ ОБРАЗ

Во время подготовки беатификации, а затем канонизации интерес к Жанне д'Арк усилился многократно. К истории ее жизни обратились Марк Твен, Анатоль Франс и другие писатели. Фигура Жанны привлекла и знаменитого британского драматурга Бернарда Шоу. Свой труд автор позже описал так: «Другие делали из Жанны приключенческий роман. Я рассказал без прикрас, как было дело... Здесь все принадлежит настоящей Жанне – и слова, и поступки».

«Святая Иоанна», написанная в 1923 году и впервые представленная в Нью-Йорке, принесла автору всемирную славу. Героиня пьесы оказалась и синтезом прежних трактовок (автор полемизирует со своими предшественниками – Вольтером, Шиллером, Твенном), и новым взглядом на хорошо известную тему. Шоу размышлял о

роли личности в истории, о человеке, готовом противостоять системе, тем самым становясь той силой, что способна переломить ход истории. Пьеса оказалась необыкновенно созвучной времени – она шла во многих городах Европы, а в 1925 году ее автор был удостоен Нобелевской премии.

Еще одна Жанна имела большой успех в Париже перед Второй мировой войной. Драматическая оратория «Жанна на костре», написанная в 1935 году Клоделем в соавторстве с Артуром Онеггером по просьбе Иды

Виолетта Бовт – Жанна д'Арк

Рубинштейн, была воспринята как антифашистский протест и потому горячо приветствовалась публикой. В парижском представлении Рубинштейн сама появилась на сцене. Это был последний спектакль в жизни легендарной танцовщицы, которой на тот момент было 52 года.

ПОДВИГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Во второй половине XX столетия Жанна д'Арк оставалась не менее популярной, чем в начале века. К ее образу обратились Одиберти («Дева», 1950 год) и Ануй («Жаворонок», 1953). В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в 1957 году состоялась премьера балета Николая Пейко «Жанна д'Арк» в хореографии Владимира Бурмейстера. Первоначально заглавная партия предназначалась Галине Улановой, но в итоге досталась Виолетте Бовт, а ее Лионелем стал Марис Лиена. В стороне от популярного сюжета не остался и кинематограф. Первый фильм, посвященный Жанне, вышел еще в 1899 году. С тех пор появилось множество экранизаций ее жизни и подвига. В разные годы к ее истории обращались Карл Теодор Дрейер («Страсти Жанны д'Арк», 1928 год), Роберто Росселлини («Жанна д'Арк на костре», 1954 год), Робер Брессон («Процесс Жанны д'Арк», 1962 год), Глеб Панфилов («Начало», 1970 год), Жак Риветт («Жанна-Дева», 1994 год), Люк Бессон («Жанна д'Арк», 1999 год).

Маквала Касрашвили (в центре) в спектакле Большого театра

ФОТО: МУЗЕЙ БТ

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ. МОЛОДЕЖНАЯ ОПЕРНАЯ ПРОГРАММА ПОДВОДИТ ИТОГИ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Дмитрий
Вдовин

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Профессия оперного певца и концертмейстера – это колоссальный интеллектуальный труд. Занимаясь в Молодежной оперной программе, артист начинает понимать, к чему он готовился все предыдущие годы в консерватории, что такое работа в современном оперном театре. В этом смысл грандиозного проекта, считает его руководитель Дмитрий Вдовин

Текст: Мария Кретинина

Из многообещающего эксперимента Молодежная оперная программа стала важным подразделением театра, а без молодых артистов сложно представить оперный репертуар. Это отмечает ее руководитель Дмитрий Вдовин: «Новое поколение быстрее вошло в репертуар, чем первый набор артистов Молодежной программы, когда к нам относились с осторожностью и долго присматривались. К тому же тогда еще не завершилась реконструкция исторического здания, спектакли шли только на Новой сцене, поэтому было труднее дать дебют молодым артистам». Новый музыкальный руководитель – главный дирижер Большого Туган Сохиев начал работу в театре со знакомства с артистами Молодежной про-

граммы. «Он музыкант очень строгий, но мне кажется, что взаимопонимание у нас налаживается, – говорит Вдовин. – Мы должны знать, что от нас требуют и каково стратегическое направление Большого театра, чтобы мы правильно в него вписывались. От этого зависит, кого мы будем принимать в программу – возраст, уровень подготовки, тип голосов».

Из премьер 238-го сезона важными для Молодежной программы стали «Царская невеста» (в которой Ольга Кульчинская спела Марфу, а Богдан Волков – Лыкова) и «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных». Значительная часть исполнителей оперы Моцарта – выпускники Молодежной программы, а Юлия Мазурова (Дора-белла) и Андрей Жилиховский (Гульельмо) на момент премьеры еще не завершили обучение. «Необыкновенный успех этой постановки, бескомпромиссный, что крайне редко бывает сейчас в Москве, – считает Вдовин, – настраивает,

с одной стороны, на оптимистический лад, но, с другой стороны, уровень этого спектакля настолько высок, что нам нужно ему соответствовать в дальнейших работах, и это сейчас составляет предмет наших забот».

Молодые артисты гордятся тем, что смогли завершить продолжавшийся в течение двух сезонов цикл камерных концертов «Все романсы Чайковского» в сотрудничестве с Семеном Скигиным. «Для нас это стало огромной школой – не только для артистов, но даже для педагогов», – говорит Вдовин. Не меньшее значение имеют вечер к 175-летию Мусоргского, «Моцарт и Сальери» в концертном исполнении и особенно «Бриттеновские вечера» – цикл камерных концертов, посвященных юбилею Бенджамин Бриттена, один из которых был отдан Молодежной программе. Вдовин признает, что его подопечным пришлось столкнуться с серьезным вызовом (сложная по структуре музыка

Бриттена, сложный интеллектуальный подтекст и исполнение на непростом языке оригинала), но это был один из самых успешных концертов и для певцов, и для пианистов Молодежной программы: «Сейчас ребята могут использовать то, что они с таким трудом готовили к этому вечеру, в концертах и на прослушиваниях. Это сразу показывает определенный уровень их артистического интеллекта».

Для Молодежной программы всегда были важны совместные выступления с другими молодыми артистами – представителями как Большого театра (в начале уходящего сезона состоялся концерт «Молодые голоса Большого»), так и зарубежных молодежных оперных программ. Продолжительное сотрудничество сложилось с Вашингтонской оперой. Состоялись совместные концерты с молодыми певцами Франции и выпускниками программы Metropolitan Opera. «Благодаря этому мы можем понять свое место в си-

стеме координат и определить свой уровень по сравнению с выпускниками западных молодежных программ, – объясняет Вдовин. – В частности, американская вокальная школа считается очень сильной».

Все достигнутые успехи были бы невозможны без педагогов, которых руководство Молодежной оперной программы находит по всему миру. Уже сложился постоянный круг мастеров, которые делятся знаниями с молодежью Большого. Это, в первую очередь, выдающиеся русские певцы Елена Образцова, Евгений Нестеренко (который называет Молодежную оперную программу Большого своей «последней любовью») и Ирина Богачева, педагог по вокалу Светлана Нестеренко, пианисты Семен Скигин и Любовь Орфенова, итальянский коуч Алессандро Аморетти. Не оставляет Молодежную программу ее постоянный консультант Дайана Зола из Grand Opera Хьюстона. Завязываются и новые связи. Так, в этом сезоне с молодыми вокалистами и пианистами впервые работали выдающиеся дирижеры Альберто Дзедда и Владимир Федосеев. Перед вечером французских романсов давала мастер-классы пианист Ирина Катаева-Эмар, которая была близка к Мессияну и знает французскую культуру не понаслышке. «Выбор педагогов связан с репертуарной стратегией театра: это, прежде всего, русская и итальянская музыка, в меньшей степени немецкая, – рассказывает Вдовин. – Сейчас в репертуаре появляется все больше Моцарта, и мы стараемся акцентировать внимание на нем. Постановка «Так поступают все женщины» дала возможность поработать с дирижером Стефано Монтанари. Во время постановки «Дон Карлоса» мы воспользовались шансом встретиться с Марией Гулегиной, были затронуты очень многие важные вопросы: о том, как не просто научиться петь, но и сохранить себя для долгой плодотворной оперной карьеры».

Артисты Молодежной программы приобретают не только прикладные знания. Вдовин видит образовательный процесс так: «Мы стараемся не замыкаться исключительно в стенах театра и даже в рамках оперы. Очень важно сотрудничество с драматическими режиссерами, художниками, поэтами, музыкантами-инструменталистами. Мы активно сотрудничаем с Домом актера, потому что там наши артисты могут встретиться со своими сверстниками из драматических театров. Гастроли мы рассматриваем не только как работу, но и как часть образовательной программы. Выступление в Авиньоне дает возможность увидеть Папский дворец, место, где проходит знаменитый театральный фестиваль, погрузиться в языковую среду. Это все связано с историей культуры. Сколько всего мы увидели на гастролях в Ницце! И звучание языка, и природа настраивают на более полное и тонкое восприятие французской музыки».

В уходящем сезоне к Молодежной оперной программе впервые присоединился в качестве стажера дирижер – им стал молодой маэстро Филипп Чижевский. Программа выпускает трех пианистов: Сергея Иорова, Елену Бурову и Елизавету Дмитриеву (последние останутся работать в Большом). Тринадцать вокалистов Дмитрий Вдовин характеризует так: «Все, кто подходит к концу программы, успел спеть как вторые, так и ведущие партии. Ангелина Никитченко спела Графиню в «Свадьбе Фигаро», Куму в «Чародейке», не говоря уж о небольших партиях. То же касается Сергея Радченко, который пел Владимира Игоревича в «Князе Игоре», Альфреда в «Летучей мыши», активно участвовал в наших концертах и много гастролировал. Ольга Кульчинская и Богдан Волков успешно выступили в «Царской невесте» как на родной сцене, так и на гастролях театра в Вене, готовятся к концертному исполнению этой оперы в Lincoln Center в Нью-Йорке. Юлия

Юлия Мазурова.
«Так поступают
все женщины»
(Дорабелла)

Андрей Жилиховский.
«Так поступают
все женщины»
(Гульельмо)

Мазурова блестяще дебютировала в «Так поступают все женщины». Кристина Мхитарян больших партий пока еще не пела, но готовится к дебюту в «Риголетто» в Большом и в «Травиате» в Норвежской опере. Андрей Жилиховский прекрасно дебютировал в «Богеме» в роли Марселя, в ней же он будет петь в этой опере под управлением маэстро Сохиева в ноябре. В июле у него сольный концерт в лондонском Wigmore Hall. Павел Червинский пел много маленьких партий, запланирован его ввод в «Так поступают все». Кроме того, он работал с Сохиевым еще до того, как тот занял пост главного дирижера – музыкального руководителя Большого: пел небольшие партии в «Борисе Годунове» с Orchestre National du Capitole Тулузы, а заглавную партию, между прочим, исполнял Ферруччо Фурланетто. Мария Лобанова еще не спела крупных партий в театре, но у нее очень большой, крепкий голос, для которого нужно больше времени. Она будет страховать исполнительницу главной партии в «Орлеанской деве»,

у нее планируется ряд дебютов в Европе. Театры не самые большие, но прежде чем выступать на нашей огромной сцене, надо опробовать себя на меньших по масштабу площадках. Особенно это важно для артистов, которые претендуют на крепкий репертуар. Ждем дебюта Павла Валужина в «Богеме». Он будет также стоять на страховке Герцога в «Риголетто». У театра на него большие планы. Арсений Яковлев, поступивший в этом году, не может в силу возраста петь большие партии (ему только исполнится 22 года), но в маленьких выступал очень удачно. Это особенный голос, мы возлагаем на него большие надежды. В июне они с Жилиховским участвовали в престижном фестивале в Бад-Киссингене, а в Доме музыки выступили вместе с Богданом Волковым, это был концерт абонементов Семена Скигина. Александра Чухина и Даниил Чесноков тоже пришли в программу в этом году, им предстоит еще много работы, но и они постепенно входят в репертуар театра».

Ольга Кульчинская.
«Царская невеста»
(Марфа)

КОРОТКО

КУЗНИЦА КАДРОВ

Молодежная оперная программа Большого стартовала в 2009 году. Это рассчитанный на несколько лет курс, направленный на профессиональное совершенствование выпускников высших учебных заведений. Молодые вокалисты и пианисты не только осваивают репертуар и постигают секреты мастерства под руководством педагогов, но и изучают иностранные языки, учатся правильно планировать и организовывать свою профессиональную жизнь – словом, узнают все, что нужно знать современному артисту.

Выпускники Молодежной программы востребованы в ведущих театрах мира, таких как Metropolitan Opera, Covent Garden, Ла Скала, Венская и Берлинская государственные оперы. Конечно, многие из них пополнили труппу Большого или являются приглашенными солистами. Большинство молодых голосов, зазвучавших в Большом в последние годы (например, обладательница премии «Золотая маска» Венера Гимадиева), – воспитанники Молодежной программы.

«ОЩУЩАТЬ ЭМОЦИИ И

4 июля – мировая премьера балета

ФОТО: МИХАИЛ ЛОГВИНОВ

Один из самых известных хореографов современного мира впервые за несколько десятилетий профессиональной жизни изменил собственному правилу: новый оригинальный спектакль он создает не для своей труппы, а по приглашению Большого театра. Для российского дебюта хореограф выбрал комедию Шекспира и музыку Шостаковича

Текст: Светлана Потемкина

АРТЕМ ОВЧАРЕНКО, ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ ПЕТРУЧЧО И ЛЮЧЕНЦИО

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Наблюдать за созданием новой постановки, видеть, как на глазах формируются характеры героев, и быть причастным к этому всегда увлекательно! Ведь нам чаще приходится встречаться с переносами спектаклей, поставленных иностранными хореографами на кого-то другого. Сейчас же мы чувствуем себя соавторами: наши тела, пластические и артистические возможности вдохновляют Жан-Кристофа, а наиболее талантливые артисты с каждым репетиционным днем расширяют свои партии. Жан-Кристоф – хореограф музыкальный, очень интересно наблюдать, как в музыке он находит краски для своих персонажей. Уверен, что новый балет «Укрощение строптивой» не оставит равнодушным ни одного зрителя.

АЛЕКСАНДР ВОЛЧКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИЙ ПЕТРУЧЧО, ЛЮЧЕНЦИО И БАПТИСТЫ

ФОТО: ДАМИР БОСЛОВ

Жан-Кристоф сам горит процессом, творчеством и зажигает нас. Он входит в зал перед репетицией – и с каждым пошутит, кого-то ударит по плечу,

поздоровается за руку, – пытается создать домашнюю комфортную атмосферу, которая необходима ему для творчества.

Для меня самое ценное – именно процесс работы. Интересно вместе с хореографом с нуля участвовать в создании совершенно нового спектакля. Мне кажется, весь театр заражен этой работой и живет предстоящей премьерой.

В «Укрощении» я готовлю три совершенно разные партии: Петруччо, Люченцио и Баптисты, и надеюсь со временем станцевать их все. Каждая из них по-своему интересна. Когда погружен в процесс, сложностей переключения с одной на другую даже не чувствуешь. Мы заражаемся друг от друга, меняемся – это как приключение. Что нужно артисту? Чтобы его ценили, прислушивались к нему, чтоб было интересно на репетициях. Майо не вымучивает из себя движения, потому что осталась музыка и надо ее заполнить. Даже если у него нет готового решения, сочиняет очень естественно, как будто легко.

МАРИЯ СЕМЕНЯЧЕНКО, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ПАРТИИ БЬЯНКИ

ФОТО: ОЛЕГ ЧЕРНОУС

С прекрасными и абсолютно необычными балетами Жан-Кристофа Майо меня познакомил Сергей Юрьевич Филин еще во время работы в Театре

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ

ВОЛШЕБНИК ИЗ МОНТЕ-КАРЛО

54-летний француз Жан-Кристоф Майо принадлежит к высшей лиге мирового искусства, в которую он ввел и свою компанию – Балет Монте-Карло. Союз хореографа с этой труппой оказался таким же неразрывным, как у Джона Ноймайера с Гамбургским балетом, у Иржи Килиана – с Нидерландским театром танца, у Уильяма Форсайта – с Франкфуртским балетом. Для Балета Монте-Карло Майо поставил десятки спектаклей, мировую славу ему принесли современные сказки – «Золушка», «La Belle», «Ромео и Джульетта».

«ДЫХАНИЕ ДРУГ ДРУГА»

«Укрощение строптивой» Жан-Кристофа Майо

Жан-Кристоф Майо репетирует с Владиславом Лантратовым и Марией Александровой

такая лирическая томная женщина. Партия построена на плавных переходах, что мне невероятно близко.

Сейчас мы уже понимаем, чего Жан-Кристоф от нас хочет. Он даже пытается говорить на нашем языке, повторяет по-русски отдельные слова, наши имена у него звучат неправильно, но как-то очень мило. Если что-то случается, он кричит: «Дробушка». Это его любимое выражение, которое у него означает, что мы делаем что-то не так, как нужно, а в русском стиле.

Сам Жан-Кристоф очень позитивный человек, человек-энергия, который всех заряжает. Репетиции с ним проходят в согласии и понимании. Когда он на некоторое время уехал, стало понятно, насколько именно его азарт вдохновляет в работе.

МАКСИМ СУРОВ, ОДИН ИЗ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПАРТИИ СЛУГ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Я очень люблю современные постановки и современную хореографию, потому что это дает мне возможность попробовать новую пластику, испытать новые

эмоции. Я считаю, что труппе Большого театра очень повезло работать с одним из самых именитых французских балетмейстеров. Жан-Кристоф очень тонко подмечает творческую индивидуальность артистов, видит нюансы каждого исполнителя и использует их в хореографии. Кроме того, он много внимания уделяет внутреннему состоянию героев и, как мне кажется, старается донести до нас, что танец не должен быть формальным, он идет от внутреннего состояния. В первую очередь, надо почувствовать, а потом уже танцевать! В этом балете пластика такова, что одно движение перетекает в другое, очень много дуэтов, во время которых буквально завязываешься узлом. Работать с этим балетмейстером одно удовольствие, тем более над комедийным балетом. Репетиции сопровождаются шутками и проходят в очень позитивном настроении. Что-то пока не поставлено до конца и общее впечатление еще трудно составить, но думаю, спектакль будет интересным и, конечно же, смешным.

имени Станиславского и Немировича-Данченко. С тех пор я буквально влюблена в эту хореографию.

Все началось с того, что команда во главе с Майо провела кастинг и отобрала танцовщиков на партии. Я была счастлива, что хореограф обратил на меня внимание и захотел видеть в своем спектакле. Перед тем, как начать работать над новым балетом, мы разучивали небольшие кусочки из его «Ромео и Джульетты», «La Belle», «Золушки»: Жан-Кристоф смотрел, у кого какие возможности, как физические, так и эмоциональные. Ведь по уроку классического танца не всегда можно понять, хороша ли балерина или танцовщик.

Затем мы приступили к работе над «Укрощением строптивой». Невероятно интересно наблюдать, как на наших глазах рождается абсолютно новый балет. Майо очень помогает и поддерживает Бернис Коппьертерс, муза и главная танцовщица во всех его предыдущих балетах. Это ее первая работа в качестве ассистента постановщика. Хореография Жан-Кристофа не очень сложная, но насыщена эмоциями. Майо требует от нас не количества пируэтов, но именно эмоций. «Артисты должны не просто смотреть в сторону друг друга, а видеть друг друга, ощущать эмоции и дыхание, только тогда это будет интересно зрителю,

потому что сама по себе хореография ничего не значит – это просто набор движений», – говорит нам Майо.

Когда Жан-Кристоф начинал показывать движения, мы думали: что это, как это сделать? Но стоило то же самое показать Бернис, как все становилось понятно. Она удивительная, воздушная. Как она двигается, как она смотрит! Мы всегда засматривались на то, как она показывает ту или иную комбинацию. Есть люди, которых называют «люди солнца». Это вот как раз про Жан-Кристофа и Бернис.

Майо умеет завести артистов. Он быстро научился некоторым русским словам и иногда их применяет. Но мы так и не поняли, откуда появилось его коронное слово «дробушка». В зависимости от интонации это слово в понимании Майо означает буквально все. Оно означает и то, что мы хорошо сделали, и не очень, или что нужно включить музыку, или повторить движение еще раз. В общем, это слово заменяло ему многие другие! Теперь, со всеми своими значениями, оно будет для нас, участников спектакля, ассоциироваться с «Укрощением строптивой».

Для своего балета Майо выбрал Шостаковича, очень сильную и эмоциональную музыку. При этом он так разложил хореографию по музыке, что складывается ощущение, что это

единое музыкальное произведение, а мы сами будто импровизируем под музыку. Надеюсь, зритель тоже увидит и почувствует это. Балет получается очень яркий и интересный как для исполнения, так и для просмотра. На первых прогонах у меня сложилось впечатление, будто смотришь фильм, а не бессловесный танец, настолько все интересно и понятно. В балете есть все грани эмоционального напряжения: грусть, радость, любовь, отвращение, печаль, боль и бесконечное и абсолютное счастье.

ЮЛИЯ ГРЕБЕНЩИКОВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ПАРТИИ ВДОВЫ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Репетиции у нас идут с апреля. Поначалу Жан-Кристоф присматривался к нам: был кастинг, мы учили общие комбинации, и он смотрел, кто как чувствует его хореографию, как проявляет свой темперамент. В итоге мы почувствовали, что он проникся каждым из нас и про каждого что-то понял.

У каждого персонажа своя пластика, и Майо разрабатывает ее на протяжении всего спектакля. Моя героиня – это

«ЭТАЛОН СОЗДАЕМ МЫ САМИ»

С Жан-Кристофом Майо на репетиции

ФОТО: ЕЛЕНА ФЕТИСОВА

Ассистент хореографа Ян Годовский – о репетициях «Укрощения строптивой»

Текст: Светлана Потемкина

На протяжении 20 лет своей карьеры танцовщика Ян Годовский участвовал во всех театральные эксперименте Большого. Для работы над своими спектаклями его выбирали ведущие современные балетмейстеры. Теперь, не прекращая танцевать, он регулярно ассистирует хореографам во время работы над новыми постановками. Не стало исключением и «Укрощение строптивой».

– Вы танцевали еще в «Укрощении строптивой» Джона Крэнко. Как после этого восприняли версию Жан-Кристофа Майо?

– В трактовке Майо очень многое идет от фильма Франко Дзеффирелли с Элизабет Тейлор. В то же время он истолковал некоторые характеры

по-своему: ему ведь пришлось передавать эту историю телом, средствами пластики. Мы еще не видели, как балет выглядит в костюмах, с поставленным светом, но пока, на мой взгляд, характеры остались узнаваемыми. Пока спектакль не вышел на сцену, нельзя сказать, что он готов.

– Во время работы с Майо вы вспоминали спектакль Крэнко?

– Я с удовольствием вспоминаю сольные адажио, которые были у главных героев в том спектакле, они мне и сейчас нравятся. Но это была постановка, созданная задолго до того, как мы начали ее учить, нам просто показывали давно придуманные шаги, повороты. А балет Майо строится с нуля, под музыку, которая

у нас давно и мощно ассоциируется совсем с другими мыслями, эмоциями, настроением. И уж точно не с Шекспиром, не с комедией, не с нашим временем и нашей жизнью. Как зрители на это отреагируют, непонятно. Надеюсь, что будет интересно, и публика оценит. Сейчас мы сидим в репетиционном зале, видим спектакль отдельными кусочками, и нам кажется, что получается хорошо. Но кто знает, как это будет восприниматься, когда все соединится вместе, когда на это будут смотреть люди, которые не участвовали в нашем процессе? Здесь нет эталона. Мы сейчас сами его создаем.

– Вы уже были ассистентом Анжелена Прельжокажа, Матса Эка. Чем отличается работа с Майо?

– У каждого хореографа процесс постановки происходит по-своему. Самое главное, чтобы в конце все сложилось, чтобы пришел результат. Процесс тоже важен, но зрителю не очень интересно, как мы тут репетируем, его должно заинтересовать то, что происходит на сцене.

Майо очень обаятельный человек, яркий, со своим видением того, чего он хочет, и с интересным актерским обаянием: все, что Жан-Кристоф показывает, убедительно независимо от того, показывает он женщину или мужчину. Сам процесс работы у него интересный и веселый, во время репетиций мы шутим, Жан-Кристоф очень

быстро включается и реагирует на ситуацию. При этом он может увлечься твоей идеей и именно ее развивать. У него есть свои заготовки, но в процессе работы всегда присутствует элемент импровизации. Майо видит, когда кто-то делает немного не то, что хотел он, но если при этом получается убедительно, он может переключиться и пойти за артистом, войти в его поток и начать импровизировать в стиле этого человека. Он не держит нас в ежовых рукавицах.

– Как бы вы охарактеризовали стиль этого хореографа?

– Майо – балетмейстер со своим видением балета. Мне нравится, что он всегда делает историю и пытается эту историю оправдать не с точки зрения фабулы – вышел, пришел, ушел, – а пытается в нее что-то внести свое. В тех его спектаклях, что я видел, это получалось. В Большом театре Жан-Кристоф впервые работал не со своей труппой. Он должен был почувствовать нас, мы – его. Думаю, что и для него этот процесс был интересен, хотя он привык все делать в своем ритме, по своим законам, а у нас репертуарный театр, который не может зависеть от воли одного человека. Но плюсов, я надеюсь, все же больше. А чтобы спектакль состоялся, работа очень многих людей должна сложиться точно, как пазл.

ДОСЬЕ «БТ»

ЯН ГОДОВСКИЙ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ

С 1993 года, по окончании Московского хореографического училища, – солист Большого театра, в 2011 году – управляющий балетной труппой, с того же года – репетитор по балету. Репертуар танцовщика включал множество значительных партий в классических постановках, в том числе главные партии в «Щелкунчике», «Сильфиде», «Тщетной предосторожности». В то же время был участником почти всех балетных премьер театра, танцевал в спектаклях Баланчина, Пети, Ноймайера, Тарп, Эка, Ратманского, Уилдона, Посохова, Поклитару, Макгрегора. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за исполнение партии Филострата/Пэка в балете Ноймайера «Сон в летнюю ночь» и приза журнала «Балет» «Душа танца».

В партии Пэка
 («Сон в летнюю ночь»)

ФОТО: ДАМИР ЮСЛЮП

ОСТРОВОК РУССКОГО БАЛЕТА

Вот уже 15-й год в Бразилии работает школа Большого театра

Текст: Мария Кретинина

ФОТО: CLEBER GOMES

Промышленный Жоинвиль не входит в число бразильских городов, названия которых на слуху у иностранцев. Да и сама по себе Бразилия мало ассоциируется с классическим балетом. Между тем Жоинвиль совсем не чужд танцу: именно здесь ежегодно проходит один из крупнейших в мире танцевальных фестивалей. И вообще, широко известно: бразильцы любят танцевать. Это подтверждает огромный конкурс в школу: в прошлом году на одно место претендовали 52 ребенка. Всего в ней проходят обучение 270 детей.

Школа Большого театра в Бразилии возникла благодаря двум выдающимся танцовщикам – Владимиру Васильеву и Александру Богатыреву – и при поддержке правительства Бразилии. На шести тысячах квадратных метров разместились 11 балетных классов, 10 классов для занятий фортепиано и концертный зал, не говоря об административно-хозяйственных помещениях, обычных школьных классах, общежитии при школе, где живут иногородние ученики, и многом другом.

Обучение продолжается восемь лет, как и в России, а учебная программа аналогична программе Московской академии хореографии. В школе преподают как бразильские, так и русские педагоги, откомандированные в Жоинвиль театром. В разные годы ее возглавляли солистки Большого Алла Михальченко, Галина Кравченко, Нина Сперанская. Нынешний директор Павел Казарян, сам концертмейстер балета в Большом, рассказывает о сочетании русской и бразильской культур: «Эта школа, безусловно, бразильская – молодая, азартная, темпе-

раментная, с эмоциями, в самых простых, казалось бы, вопросах, бьющих через край. И конечно же, русская – с дисциплиной, величием и традициями прославленного Большого театра, его замечательного наследия, танцовщиков и педагогов».

Класс мальчиков

ФОТО: VANDELLEN MACALOSSI

Большой не только направляет в школу педагогов. Его ведущие артисты регулярно приезжают в Жоинвиль и участвуют в школьных спектаклях. С учениками школы выступали Марианна Рыжкина, Екатерина Крысанова, Анастасия Горячева, Елена Андриенко, Андрей Болотин, Денис Медведев и другие солисты Большого.

По оценке Павла Казаряна, около 70 процентов выпускников в дальнейшем работают по специальности, и не только в Бразилии. «Наши ребята танцуют на пяти континентах», – говорит он. В 2006 году в труппу Большого была принята первая выпускница школы в Жоинвиле Мариана Гомес. Три года спустя за ней последовали Брюна Га-

льянони Кантанеде и Эрик Сволкин. Еще одна выпускница работает в American Ballet Theatre. И сама школа постепенно становится интернациональной: в Жоинвиль приезжают ученики из других стран Латинской Америки.

Кроме развития и пропаганды русской балетной традиции в Бразилии, у Школы Большого театра есть еще одна миссия, которой она гордится: для многих учеников обучение в школе – это не только возможность посвятить себя утонченному искусству, но и в буквальном смысле путевка в жизнь. «Школа ориентирована на детей из бедных семей, – рассказывает Казарян. – Мы организуем просмотры по всей стране, ищем одаренных и агитируем поступать к нам». Большинство учеников – выходцы из беднейших слоев населения Бразилии, которым школа с помощью спонсоров оплачивает питание, жилье, одежду для занятий балетом и, в случае необходимости, переезд в Жоинвиль.

В будущем сезоне школа отмечает 15-летие и ждет визита генерального директора Большого Владимира Урина и артистов, которые опять выйдут на сцену с учениками.

На уроке в младших классах

ФОТО: EDUARDO BOESCHAT

ПЕРСОНА

НАШИ БРАЗИЛЬЦЫ

В спектаклях Большого театра в сольных партиях и кордебалете можно увидеть Брюну Гальянони Кантанеде: она танцует в «Щелкунчике», «Мой-додыре», всех трех частях «Драгоценностей». Она – одна из выпускниц школы в Жоинвиле. Туда ее привела мама, которая считала, что дочь должна танцевать, и притом не самбу (которую Брюна, по собственному признанию, танцевать не умеет). Впрочем, Брюна и сама влюбилась в балет. Мама поддерживала ее и даже переехала из Сан-Луиса, где жила семья, в Жоинвиль. Благодаря этому Брюна провела учебные годы не в общежитии при школе, а в домашней обстановке. «Русские педагоги гораздо строже, чем бразильские, – считает она. – У них во всем правила, порядок. Своего первого педагога, Галину Кравченко, я сначала боялась, но теперь я ей очень благодарна, как и всем педагогам, кто не давал нам расслабиться».

Увидев запись «Спартак» с Владимиром Васильевым и Екатериной Максимовой, Брюна стала мечтать о Большом театре (позднее, когда она училась в школе, легендарная пара присутствовала на одном из экзаменов). И впервые станцевала на его сцене в 2004 году, когда получила премию на конкурсе балета имени Галины Улановой, затем приехала со школой на гастроли. Узнав о конкурсном наборе в балет Большого театра, Брюна прислала свои записи и была принята. С тех пор она неплохо освоила русский язык, который до прихода в Большой совсем не знала, и не жалеет о переезде на другой конец света, только скучает по своей семье, по жаркому лету и... по мясу, которое в Бразилии особенно вкусное.

«НЕОЖИДАННО СПОКОЙНЫЙ СЕЗОН»

Ведущие оперные критики – об итогах 238-го сезона

По традиции последнего десятилетия, Большой театр закрывает сезон в конце июля. Но все оперные премьеры, запланированные на этот театральный год, уже состоялись, и мы обратились к ведущим оперным экспертам за комментариями его итогов. Они ответили на три наших вопроса:

1. Что, на ваш взгляд, стало главной отличительной особенностью 238-го сезона Большого театра?

2. Какая из премьер Большого представляется вам наиболее значимой в жизни театра?

3. Кто стал для вас наиболее заметной творческой фигурой 238-го сезона?

ЮЛИЯ БЕДЕРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»:

1. Сочетание убедительности и успешности прежней художественной стратегии в том виде, в каком она предстала в этом сезоне, с положением, в котором ей предстоит дальше меняться.

2. «Cosi fan tutte» («Так поступают все, или Школа влюбленных»).

3. Вряд ли можно сказать, что на оперной сцене Большого в этом сезоне проявился однозначный лидер.

ЕКАТЕРИНА БИРЮКОВА,
COLTA.RU:

1. Наверное, это совсем не выглядит комплиментом, но, я бы сказала, качественная консервация. Подальше от всяких рискованностей, скандалов, проб и ошибок. Зачем искать? Все давно уже найдено, и важно это сохранить.

2. Из трех оперных премьер (я имею в виду «Дон Карлоса», «Царскую невесту» и «Так поступают все, или Школа влюбленных») единственной работой, которая имеет отношение к живому музыкальному театру, я считаю моцартовскую постановку.

3. Мне кажется, театру очень повезло с музыкальным руководителем постановки «Cosi fan tutte» Стефано Монтанари.

МАРИНА ГАЙКОВИЧ,
«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»:

1. Крайняя степень консерватизма. Все три премьеры – крепкие, профессиональные работы в первую очередь с музыкальной точки зрения, что, конечно, музыкального критика

не может не радовать. Но порой хочется увидеть авторский спектакль, который заденет тебя (зрителя) за живое, заставит размышлять, может быть, даже изменит. Мне кажется, за таким театром (или по крайней мере за разумным сочетанием обоих подходов) – будущее.

2. Конечно, моцартовская «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных». Нетривиальная постановка (хотя и использующая довольно банальный трюк театра в театре), виртуозное исполнение, подтверждающее еще и еще раз успехи Молодежной оперной программы театра.

3. Геннадий Рождественский. На мой взгляд, именно его участие в постановке и премьеры «Царской невесты» сделало этот проект событием, осмысленным. Несмотря на некоторые шероховатости в исполнении (прежде всего это касается ансамблевой стороны), можно говорить об Интерпретации с большой буквы. Работа Геннадия Николаевича в большей степени, чем визуальная сторона (которая по идее и должна была «выстрелить»), возвращала нас на несколько десятилетий назад, в эпоху великих мастеров.

ИРИНА МУРАВЬЕВА,
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»:

1. Неожиданно спокойный и крепкий сезон для театра, испытывавшего в последние годы серьезный дискомфорт от скандалов и массивной критики со всех сторон. В этом сезоне в Большом не случилось никаких резких поворотов и радикальных эстетических сдвигов. Шумный скандал один – демарш музрука Василия Синайского накануне премьеры «Дон Карлоса», из которого театр вышел достойно: молодой американский дирижер Роберт Тревиньо представил публике внятно и качественно сделанную партитуру. Из состоявшихся, увы, премьер – «Иоланта» и «Мавра» на Новой сцене, обещанные в будущем. В целом же новые оперные спектакли, появившиеся в театре, обнаружили укрепившуюся тенденцию Большого к более консервативной сценической эстетике, чем это было два-три сезона назад. Из недавнего «модернистского» прошлого театра сегодня в афише фигурирует только «Евгений Онегин». Слух о прощании с ним оказался ложным.

2. Самым ярким новым событием стал спектакль «Cosi fan tutte». Целостная, эстетически безупречная работа, где убеждает и блестящая сцени-

Роберт Тревиньо

Сцена из спектакля
«Дон Карлос»

ФОТО: ДАМИР ЮСЛПОВ

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Стефано Монтанари

Сцена из спектакля «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных». Николай Казанский (Дон Альфонсо), Александра Кадурина (Дорабелла), Анна Крайникова (Фьордиллиджи)

ческая форма с остроумной игрой в барочный театр (режиссер Флорис Виссер и художники Гидеон Дэйви и Девеке ван Рей), и оригинальная музыкальная трактовка с импровизациями хаммерклавира (Стефано Монтанари), и обворожительный ансамбль молодых солистов Большого театра. Пожалуй, это событие – самое позитивное не только по своим художественным параметрам, но и в смысле перспективы, поскольку обнаруживает великолепное поколение молодых певцов в Большом. А без них и нет смысла рассуждать о будущем.

3. С этой точки зрения самые значимые персоны прошедшего сезона – это участники Молодежной программы Большого театра под руководством Дмитрия Вдовина.

ПЕТР ПОСПЕЛОВ, «ВЕДОМОСТИ»:

1. Его переходный характер: новое руководство пока выполняло планы старого. Не было громких скандалов. Появилось сразу много хороших молодых артистов.

2. «Дон Карлос»: был воплощен большой стиль в достойном варианте, подобран крепкий премьерный состав.

3. Дмитрий Вдовин. Лицом театра стала Молодежная программа.

СЕРГЕЙ ХОДНЕВ:

1. В чисто событийном плане – кадровые перемены, прежде всего, естественно, внезапный уход Василия Синайского и тактические действия театра в этой ситуации. Имею в

виду даже не назначение Тугана Сохиева (коль скоро о художественных результатах этого назначения говорить можно только в будущем времени), а вынужденные замены дирижеров-постановщиков двух премьер и главным образом работу Геннадия Рождественского в «Царской невесте».

Понятно, что сезон в целом планировался прежним руководством, но «Мавра» и «Иоланта» отменены, «Летучий голландец» на премьере выглядел восстановленным спустя рукава, и волей-неволей смысловой акцент сместился на три оставшихся постановки, которые все на свой лад костюмно-декоративные. Отсюда ощущение известного консерватизма и тяги к дорогой зрелищности.

2. При том, что появление в репертуаре «Дон Карлоса» само по себе безусловное достижение, в театральном смысле это работа малоудачная. Восстановление исторической «Царской невесты», хотя бы и с вольностями, – дело и благородное, и нужное (и кассовое), но по духу своему все равно реставраторски-музейный продукт. Остается только «Così», которую, впрочем, я и помимо этого «безрыбья» назвал бы значимой премьерой не кривя душой: остроумная, свежая и невероятно красивая постановка с умным оркестром и хорошими певцами из Молодежной оперной программы (хотя второй состав мне понравился больше премьерного).

3. Ольга Кульчинская, замечательная Марфа в «Царской невесте».

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ

Геннадий Рождественский

Сцена из спектакля «Царская невеста»

«To feel the emotions and each breath of each other»

July 4 is the world premiere day of *The Taming of the Shrew* by Jean-Christophe Maillot. One of the most renowned choreographers of the modern world creates a piece not for his company at the Ballets de Monte-Carlo but at the invitation of the Bolshoi Theater for the first time. The choreographer chose Shakespeare's comedy and music by Shostakovich for his Russian debut

**ARTEM OVCHARENKO,
CAST FOR THE PARTIES OF
PETRUCHIO AND LUCENTIO**

It is always fascinating to watch the creation of new productions and to be art and part in it! After all, most of the times we face transfers of performances staged by foreign choreographers on someone else. Now we feel as co-authors: our bodies, plastic and artistic potential inspire Maillot.

**ALEXANDER VOLCHKOV,
CAST FOR THE PARTIES OF
PETRUCHIO, LUCENTIO AND
BAPTISTA**

Jean-Christophe is burning with the process, creativity himself and ignites us. At rehearsals he tries to create a homelike atmosphere that he needs for work. Maillot does not grind out movements, even if he has no ready-made solution he composes very naturally, easily.

PHOTO BY MIKHAIL LOGVINOV

**MARIA SEMENYACHENKO,
CAST FOR THE PARTY OF BIANCA**

Maillot is very much supported by Bernice Koppieters, the muse and principal dancer in all his previous ballets. When Jean-Christophe began to show movements, we thought: how is it done? But

as soon as the same was shown by Bernice, it all became clear.

Maillot chose Shostakovich for *The Taming of the Shrew*, it is a very powerful music. The ballet has all facets of emotional stress: sadness, joy, love, disgust, grief, pain and absolute happiness.

**YULIA GREBENSCHIKOVA
CAST FOR THE PARTY
OF WIDOW**

We have been rehearsing since April. At first, Jean-Christophe observed us. As a result, he tuned in with each of us and understood something about everyone. Each character has its own body mobility and Maillot develops it throughout the performance. My character is a kind of such lyrical languid woman.

**MAKSIM SURKOV,
ONE OF THE CAST FOR
THE PARTIES OF SERVANTS**

I love modern performances, because they give me an opportunity to try new movements, to experience new emotions. The Bolshoi Theatre company is very fortunate to work with one of the most renowned French choreographers. Jean-Christophe has a very keen eye for creative individuality of artists, sees peculiarities of each performer and uses them in the choreography.

Educating People of Keen Intellect. The Young Artists Opera Program Reviews the Results

The promising experimental Young Artists Opera Program led by Dmitry Vdovin became an important unit of the theater

The Young Artists Program was launched in 2009. This is a several years course aimed at professional development of conservatory graduates. Young singers and pianists master repertoire, fathom the trade secrets under the guidance of teachers, learn foreign languages, take classes in planning and organization of their professional lives. Graduates are in demand in the leading theaters of the world, such as the Metropolitan Opera, Covent Garden, La Scala, the Vienna and the Berlin State Operas. Undoubtedly, many of them joined the Bolshoi company, like

Venera Gimadieva, the winner of Golden Mask, or are its guest soloists.

Tsar's Bride (in which Olga Kulchinskaya sang the part of Martha and Bogdan Volkov – of Lykov) and *Thus Do They All, or The School for Lovers* were very important for the Young Artists Program among the premiers of the 238th season. A considerable part of the Mozart opera singers are graduates of the Young Artists Program, while Yulia Mazurova (Dorabella) and Andrei Jilihovschi (Guglielmo) has not yet completed their training.

Young artists in cooperation with Semyon Skigin finished All the Romances

by Tchaikovsky Chamber Concerts Cycle which continued for two seasons. Equally important were the evening In Honor of the 175 Year Anniversary of Mussorgsky, a concert performance of Mozart and Salieri and especially Britten Concerts – a series of chamber concerts devoted to the anniversary of Benjamin Britten, one of which was given to the Young Artists Program.

All achievements would have been impossible without the brilliant teachers. These are, first and foremost, Russian singers Elena Obraztsova, Yevgeny Nesterenko

and Irina Bogacheva, vocal coach Svetlana Nesterenko, pianists Semyon Skigin and Lyubov Orfenova, Italian coach Alessandro Amoretti. Diane Zola, a permanent consultant from the Houston Grand Opera remains true to the Young Artists Program. This season, outstanding conductors Alberto Zedda and Vladimir Fedoseyev worked with the young singers and pianists for the first time. Pianist Irina Kataeva-Aymar, who was close to Messiaen and knows French culture firsthand, gave master-classes before the French Romances evening.

PREMIERE

The Maid of Orleans: Life after the Execution

The first event of the next season will be a concert performance of Tchaikovsky's opera *The Maid of Orleans*. It will be directed by the new chief conductor of the Bolshoi Theater Tugan Sokhiev

Joan of Arc was glorified even by her contemporaries: poets Francois Villon, Martin Lefranc and Octavien de Saint-Gelais. In 1456 the Maid of Orleans' case was retried, the death sentence declared a miscarriage of justice. The first scenic production glorifying her heroic act, *Mystery of the Siege of Orleans* by Jacques Millet, dates back to that year.

The French Renaissance did not bring any significant works about the life of Joan. But at the end of the XVI century the English version of the events is presented by William Shakespeare in his drama Henry VI. Joan is viewed as an arrogant upstart, a wanton and a witch.

Enlightenment Age was marked by a new wave of interest to Joan of Arc, which was greatly contributed by the emergence of anticlerical Voltaire's poem Maiden of Orleans where medieval manners, knights and priests were caustically ridiculed. Friedrich Schiller, by contrast, shows the greatness of the heroic act of Joan.

Romantic XIX century finally turned Joan of Arc into a symbol of the national spirit of France. Giuseppe Verdi

turns to the image of a self-sacrificing virgin. Jules Barbier's premiere of the play was in Paris in 1873. Music to the performance was written by Charles Gounod. After almost 20 years this play was chosen by great Sarah Bernhardt. The role of Joan of Arc became a pinnacle in the career of another outstanding actress – Maria Yermolova.

The premiere of the opera *Maid of Orleans* by Pyotr Ilyich Tchaikovsky at the Mariinsky Theatre was on February 13, 1881. In the Bolshoi this rarely performed opera by Tchaikovsky was staged by patriarch of the domestic opera direction Boris Pokrovsky in 1990.

During the preparation to beatification followed by canonization in May 1920, the interest to Joan of Arc increased many times. Mark Twain, Anatole France, Bernard Shaw took interest in the story of her life. In 1924, the play by the latter appeared in Russia – Alexander Tairov staged it at the Chamber Theatre. Alisa Koonen starred in the title role. In the second half of the XX century Joan of Arc remained no less popular than in the beginning of the century.

EDUCATION

An Islet of Russian Ballet

The Bolshoi Theatre school has operated for already 15 years in Brazil

Brazil is little associated with classical ballet. Meanwhile, the industrial city of Joinville is not foreign to dance: it is here that one of the biggest dance festivals in the world takes place annually. And in general, it is widely known that the Brazilians love to dance. This is confirmed by the tremendous competition to the school: last year one place was competed for by 52 children. All in all 270 children study there.

The Bolshoi Theatre School in Brazil was founded thanks to two outstanding dancers, Vladimir Vasiliev and Alexander Bogatyrev, and with the support of the Government of Brazil. 11 ballet classes, 10 class-

es for piano lessons and a concert hall, not to mention the administrative areas, regular school classes, a lodging house for out of town students, and much more are located on six thousand square meters.

The schooling lasts eight years, the same as in Russia, and the curriculum is similar to the program of the Moscow Academy of Choreography. Brazilian and Russian educators seconded to Joinville by the Theater teach at the school. Over the years it was headed by such soloists of the Bolshoi as Alla Mikhailchenko, Galina Kravchenko, Nina Speranskaya. The current director Pavel Kazarian, a ballet accompanist at the Bolshoi, tells about the

combination of Russian and Brazilian cultures: «This school is definitely Brazilian – young, reckless, temperamental, overflowing with emotions seemingly in the most simple matters. And of course, Russian – with discipline, grandeur and traditions of the glorious Bolshoi Theater, its remarkable heritage, dancers and teachers.»

The Bolshoi does not only send teachers to the school. Its leading artists regularly come to Joinville and participate in school plays. Next season, the school celebrates its 15th anniversary and is waiting for the visit of Vladimir Urin, General Director of the Bolshoi, and artists who will again come to the stage with the students.

PERSONA

«Standards are Created by Us»

Assistant choreographer Jan Godowsky on the rehearsals of *The Taming of the Shrew*

– You also danced in *The Taming of the Shrew* by John Cranko. How did you take the version by Jean-Christophe Maillot?

– In Maillot's interpretation a lot comes from a Franco Zeffirelli's film with Elizabeth Taylor. At the same time, Jean-Christophe interpreted some characters in his own way as he had to narrate this story by means of plastic arts. I recall with pleasure the solo adagios that the main characters in the play by Cranko danced. But it was a performance created long before we started to study it. While Maillot's ballet is built from scratch.

– You have been an assistant to Angelin Preljocaj, Mats Ek. How is work with Maillot different?

– Each choreographer's process of staging is different. Maillot is an extremely bright person with his own vision of what he wants. The process of work itself is interesting and exciting. Maillot has some preliminary groundwork, however there is always an element of improvisation in the process of work. He always creates a story and tries to justify this story not in terms of the plot, but trying to integrate something of his own. At the Bolshoi Theatre Jean-Christophe did not work with all of the company for the first time. Work of many people should click together exactly like a puzzle for a play to succeed.

PHOTO BY DAMIR YUSUPOV

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Газета для тех, кто живет театром
№7 (2737), июль 2014. Издаётся с 1933 года

Учредитель: Государственный академический Большой театр Российской Федерации. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №77-7714 от 30.03.2001 года.

Адрес: 125009, г. Москва, Театральная пл., 1
www.bolshoi.ru

Главный редактор: Анна Галайда
Координатор проекта: Ольга Вольвачева
Арт-директор: Никита Петров
Редактор: Арина Едемская

В оформлении обложки использованы фото Михаила Логвинова, макет декораций и каллиграфия Эрнеста Пиньон-Эрнеста

Издатель: PRCB Group
www.prcb.ru

Отпечатано в ОАО «Красная Звезда». Заказ № 2730.
Тираж: 20 000 экз.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР, ГОРДИТСЯ ПАРТНЕРИ.

CREDIT SUISSE является одним из ведущих мировых банков.

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург. Контакт-центр: +7(495) 455-5555. Сайт: www.credit-suisse.ru

www.credit-suisse.ru

Вся информация о банке и услугах доступна на сайте www.credit-suisse.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

AT&T

GUERLAIN

MetLife

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"РИТМ"

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

**ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8 (495) 455-5555
www.bolshoi.ru**