Аксаковский ДОМ

№ 5 Издается с декабря 2010 года

ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

От первого лица

КАК ВЕСТИ КОРАБЛЬ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТЕАТР»…

Под журналистским натиском устоять трудно, можно сказать, невозможно. Новый генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Нариманович САБИТОВ, человек интеллигентный и деликатный, согласился на пресс-конференцию, хотя и сам еще не знает ответы на многие вопросы. А газетчики спрашивают так и о таком, будто он не месяц, а лет десять сидит в директорском кресле. Хорошо, что театр для него – с детства родной дом. Отец, Нариман Сабитов, композитор, дирижер всю свою короткую, но яркую жизнь отдал служению театру, и сыновья, как все театральные дети, ходили на спектакли, бегали за кулисами, ездили на гастроли, дышали этим удивительным, волнующим миром. В 1980 году, после окончания института искусств, Рустэм Нариманович стал дирижером театрального симфонического оркестра, успешно сочетая эту работу с активной композиторской деятельностью. Одним словом, человек не со стороны, знает театр не понаслышке и искренне озабочен его судьбой.

Более чем двухчасовая встреча с журналистами дала возможность поразмышлять вслух о некоторых важных вещах, обозначить для себя какие-то моменты. Стихли провокационные вопросы и попытки выведать что-то эдакое… Пресс-конференция превратилась в интересную беседу о театре, балете, опере, спектаклях, артистах, а также о финансах, зарплатах, хозяйственных и организационных делах. Стало понятно, какой сложный механизм – театр, как важно определить оптимальный курс его дальнейшего развития. Именно об этом сейчас все мысли и думы. В результате сложился рассказ о нынешних буднях генерального директора главного театра республики.

- Предложение стать директором театра, конечно, взволновало. Принимая любое, даже менее важное решение, всегда взвешиваешь все. Поразмыслив, я понял, что заинтересован и хочу попытаться сделать полезное для республики, для театра, который считаю для себя родным. Если мне отпущена еще часть активной жизни до официального пенсионного возраста, пусть она уйдет на это. Я сделаю все, что в моих силах. Честно признаюсь: если бы мне просто сказали: «Будь директором!», не обещая помощи, в первую очередь финансовой, я бы не согласился. Используя существующее финансовое состояние театра, что-то сделать можно, но о глобальных проектах думать не приходится. Определенный карт-бланш был дан – мне обещали всестороннюю поддержку.

Я далек от мысли утверждать: было плохо, а я пришел – будет хорошо. Надо прежде сделать. Ведь хорошему нет предела. А потом … смотря к чему стремиться. Если думать о том, чтобы оставить театр на том уровне, на каком он находился, одно дело. А если попытаться вывести его хотя бы в десятку крупнейших музыкальных театров России, совсем другое. Поднять театр на европейский или мировой уровень – третий резон. Если есть финансы, все можно сделать.

Я не могу сейчас прийти в правительство и потребовать столько-то денег. Я должен обосновать: сколько и для чего. А для этого изучаю документацию, все счета. И старых вопросов немало, и новые ежедневно возникают. Надо решать, во всем разбираться. Это и есть жизнь. Помогает опыт работы в Союзе композиторов, где я был связан и с бумагами, и с бухгалтерией, и с хозяйственными вопросами. Объем, разумеется, меньше, но в принципе эта работа знакома. Конечно, с театром не сравнить. Другой объем работ, другие масштабы.

На сочинение музыки времени не останется, но я сознательно на это пошел. В лучшем случае, это возможно во время отпуска. Работа директора театра и сочинение музыки несовместимы. Прихожу домой часов в десять вечера, и не то что музыку писать, а разговаривать не хочется.

Прошло мало времени, но картина постепенно вырисовывается, я начинаю понимать, что нужно, чтобы завоевать доверие коллектива, поднять авторитет театра. Не буду пока обозначать эти вещи – хочу лучше вникнуть в ситуацию, быть стопроцентно уверенным в каждом своем шаге. Некоторые говорят: надо набрать свою команду… Это не тот случай. Я не хочу никого выгонять. Мое мнение – театр должен постепенно двигаться вперед. Не какими-то революционными шагами и мерами, а настолько деликатно, чтобы корабль под названием «Театр» шел безопасным курсом, не напоролся на какой-нибудь айсберг. Может быть, я идеалист немножко, но мне хочется создать такие условия в театре, такую атмосферу, что люди, которые не желают работать, творить, почувствуют свою ненужность в коллективе и отпадут.

Мне есть на кого опереться, с кем посоветоваться. Это мои заместители, руководители служб, творческие работники. Репертуарную политику, возникающие проблемы я обсуждаю со всеми, в том числе с художественным советом. Создавать новый худсовет – непростая творческая задача, несколько даже политическая. Это совещательный орган, решение все равно принимает директор. Конечно, хотелось бы иметь такой совещательный орган, чтобы он был, насколько возможно, объективным, разнополярным, чтобы не поддакивали генеральному директору, а разойдясь, в кулуарах говорили, что все это неправильно. Нужно, чтобы там были открытые, честные люди, которые бы радели за театр.

В первую очередь, необходимо повысить художественную ценность всего, что попадает на сцену. Творческий процесс – серьезная и сложная штука. Можно пригласить великолепных дирижера, режиссера, художника… А вдруг вместе у них не сложится, и результат получится неудачным? Поэтому часто приходится идти на какой-то риск. Не гнаться за количеством, а добиваться, прежде всего, качества: делать спектакли с интересной сценографией, фантастическим светом. Спектакль должен привлекать и музыкой, и исполнением, и это должно быть зрелище. Пусть я идеалист, но я мечтаю о том, чтобы на наши оперные спектакли люди не могли достать билета. На балетные спектакли люди идут охотнее. Театр не должен застывать в своем движении. Нуреевские фестивали проходят регулярно, надо, чтобы и Шаляпинские не пропадали. Приглашать ярких исполнителей – певцов, танцовщиков, дирижеров и вне фестивалей. Каждый спектакль должен быть праздником. У нас есть свои певцы хорошего уровня. Можем приглашать, не стесняясь, и это не значит, что мы заменяем своих. Участие хорошего певца извне обогащает нас всех. И наши солисты пусть ездят повсюду – я этому буду только рад.

У нас есть Малая сцена. Я хотел бы, чтобы там были и экспериментальные постановки. Большая сцена – такая махина, где все должно быть фундаментально, взвешенно. А на Малой сцене можно делать все, что угодно. Пусть это будет представление с музыкой, пусть это будет рок, драм-спектакль с включением музыки, балета, моноспектакль… Зал рассчитан на 180 человек, желающие, я думаю, всегда найдутся. Мы готовы рассмотреть любое предложение, любую творческую инициативу.

Меня часто обвиняют в излишней мягкости, ассоциируя это качество с интеллигентностью. Да, я интеллигент, стараюсь им быть. Но интеллигент – это не размазня. Кто сказал, что, когда нужно для дела, я не буду жестким? Но мне хочется мирно решать вопросы, чтобы была польза для дела, а не для личных отношений.

Записала Нина ЖИЛЕНКО.

В ожидании премьеры

Артём МАКАРОВ: «НАС ЖДЕТ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ОПЕРЫ МОЦАРТА»

Башкирский государственный театр оперы и балета готовит премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Школа влюблённых, или Так поступают все женщины». Спектакль откроет юбилейный, 75-й, театральный сезон в сентябре 2012 года.

Удивительно, но даже исследователи творчества Моцарта теряются в догадках, почему последняя опера buffa солнечного гения и в XIX, и в начале XX века оставалась вне поля зрения музыкантов мира. В ней видели не более чем легкомысленный фарс, хотя и отдавали должное блистательной музыке. Сочинение Моцарта о доморощенном философе, который на пари берется убедить двух друзей в том, что их возлюбленные так же непостоянны, как и любые другие женщины, лишь в прошлом столетии вызвало к себе пристальный интерес. А уже в третьем тысячелетии опера «Cosi fan tutte» (итальянское название) стала одной из самых популярных. В России она только начинает получать признание. За последние несколько лет ее поставили в Мариинском театре, в театре имени Бориса Покровского, Станиславского и Немировича-Данченко, в Пермском театре оперы и балета. Осенью уфимский зритель получит возможность услышать и увидеть эту оперу и, возможно, даже ответить на вопрос: как же поступают все женщины?

Главный дирижер театра и музыкальный руководитель премьеры Артём МАКАРОВ уверен, что залог успешного спектакля в целом сводится к трем основным моментам: оригинальное произведение, слаженная команда постановщиков и артисты, способные воплотить все замыслы команды. Но обо всем по порядку.

- Артём Валентинович, расскажите, почему остановили свой выбор именно на «Cosi fan tutte» Моцарта?

- Всегда самое сложное – выбрать, что именно ставить. Одни считают, что это должны быть шлягерные вещи, чтобы люди шли, с другой стороны, хочется избежать повторений. У театра возраст почтенный, много что уже ставилось и по несколько раз. Но я считаю, что учитывать нужно разные подходы, где-то надо воспитывать, а где-то баловать публику новыми названиями, которых никогда не было в афише нашего театра. Опера «Cosi fan tutte» Моцарта, у нас она будет называться «Школа влюблённых, или Так поступают все женщины», еще ни разу не появлялась в репертуаре театра за всю его 75-летнюю историю.

- Это довольно рискованный шаг. Публика охотнее идет на известное, трудно «заманить» ее на что-то новое.

- Безусловно. Поэтому и хотят ставить спектакли, что называется, «на века». Например, «Кармен», «Риголетто», «Травиата» и еще целый ряд великих опер практически не исчезают из афиши. Их знают, любят и всегда будут на них ходить. Но не все спектакли такие. Есть произведения, на которые публика будет идти какое-то короткое время – просто для ознакомления. Это вовсе не значит, что такие спектакли плохие, что их нельзя ставить. А как еще разнообразить репертуар? И к этому нужно относиться спокойно. Уверен, эта опера обретет своего зрителя. Кстати, согласно недавнему исследованию эта опера входит в список самых часто воплощаемых произведений на сценах мира за последние десять лет.

- Итак, во-первых, у нас есть новое произведение…

- Во-вторых, есть молодые, талантливые певцы, которые отлично подходят на партии. И, несмотря на молодость, они могут обеспечить качественное исполнение музыки Моцарта. Еще один аспект – присутствие увлекательной трактовки, сильной режиссуры. Мы пригласили известного режиссера Георгия Исаакяна. Нас ждет оригинальное прочтение этой оперы. Современное. Произведения такого плана удаются Георгию Георгиевичу блестяще. Именно он впервые поставил в России оперы: «Клеопатра», «Золушка» Жюля Массне, «Один день Ивана Денисовича» Александра Чайковского и другие. Кстати, Георгий Георгиевич рекомендовал художника – это австриец Хартмут Шёргхофер. Удивительная личность, работает в современной технике сценографии, сейчас очень востребован. Хормейстер-постановщик – Эльвира Гайфуллина.

- У каждого спектакля есть режиссер-постановщик и дирижер-постановщик. У этих персон довольно много точек пересечения. Кто же из них главнее?

- Вопрос не в том, кто главнее. Каждый занимается своим делом. Бывает, что приходится вмешиваться в работу режиссера или хореографа. Но это касается принципиальных вопросов. Например, движения не должны мешать вокалисту исполнять свою партию и тому подобное. Вся постановочная команда работает на общий результат – добротный спектакль.

- Как известно, зрителей образно можно разделить на два «лагеря»: сторонников классических постановок и приверженцев экспериментов. Не боитесь попасть меж двух огней?

- Нисколько. Я считаю, что театр должен удовлетворять потребности и тех, и других. В нашем репертуаре, в основном, спектакли, выдержанные в классическом стиле. Давно уже не было премьер с современной режиссурой. Нам необходимо разнообразие. Думаю, этот спектакль как раз восстановит баланс. Содержание здесь не относится к какому-то определенному времени, не привязано к историческому событию, здесь нет известных героев, персонажей, которые могут отсылать к той или иной эпохе. Зато есть благодатная тема – отношения мужчины и женщины. Этот сюжет можно ставить в любом временном отрезке или вообще вне времени. Главное, чтобы все было сделано качественно, разумно, в меру. А то, что зрители будут спорить, так пусть. Даже интересно.

- Еще один из спорных вопросов: на каком языке будет идти опера?

- Мы решили ставить на русском языке. Это, кстати, новая тенденция. Был этап, когда все ставили на языке оригинала. Теперь наоборот. Одна из главных причин – привлечение публики. В первую очередь это касается комических опер. Детали, забавные ситуации, игра слов – с помощью синхронного перевода невозможно все донести до зрителя. А в этом суть произведения. И языковой барьер в комической опере нужно убирать. В этом вопросе у нас с Исаакяном даже не возникло разногласий.

- А что будет с музыкой? Тоже много споров ведется вокруг купюр. Как нужно поступать: следовать воле композитора, или можно распорядиться партитурой по-своему?

- Тут мы опять возвращаемся к теме баланса и разумности. Если можно без вреда музыке убрать часть текста – то нужно это сделать.

- Но раз композитор сочинил музыку, он в нее что-то вкладывал…

- Безусловно! Однако нельзя забывать, что в эпоху, когда жил Моцарт течение времени и отношение ко времени было несколько иным, чем сейчас. Жизнь была более размеренная. Зрители, как правило, представители элиты общества, приходили в оперу не только для того, чтобы послушать прекрасных певцов, но и просто для приятного времяпрепровождения, встреч, общения. Никто никуда не спешил, музыкальные длинноты никого не пугали. Это было особенностью эпохи. У Моцарта почти все оперы достаточно протяженные. Пожалуй, лишь «Волшебная флейта», «Похищение из Сераля», «Милосердие Тита», «Заида» – более компактные оперы. А вот «Идоменей», «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» – масштабные полотна. Я думаю, учитывая нынешнее время, вкусы, ритм жизни, все-таки нужно идти навстречу зрителю, но без вреда композитору. Если говорить именно об опере «Школа влюблённых, или Так поступают все», то без купюр ее не играет практически никто.

- Исполнять Моцарта трудно?

- Трудно. Но, несмотря на всю сложность, петь Моцарта очень полезно. Некоторые вокалисты утверждают, что это как лекарство. Я убежден, певцам необходимо петь время от времени такую музыку. Она мобилизует, виртуозные арии заставляют требовательнее относиться к вокалу. Моцарта с наскока не споешь. Вокальная музыка Моцарта с её богатым мелодизмом близка по сути к инструментальной, поэтому и петь нужно, как будто играешь на каком-либо инструменте. Певец должен обладать ровным тембром, хорошей дикцией, великолепным чувством ритма и умением петь в ансамбле. «Школа влюблённых» практически вся соткана из виртуозных классических ансамблей. И добиться ансамблевой точности – еще одна из важнейших задач. Вокалист, исполняя свою партию, должен слышать и слушать партнеров, постоянно контролировать исполнительский процесс.

- А какие трудности будет преодолевать оркестр?

-В принципе трудности схожи – главное, выдержать стиль. Сложность Моцарта, как это ни парадоксально звучит, в простоте. Его сонаты, концерты играют даже в школе. Но нужно приложить немало усилий, чтобы добиться истинно моцартовского стиля – легкости, изящества, воздушности, тембровой, звуковой и ритмической точности. Классическую форму тоже нужно чувствовать и собирать. Задач стоит много... Впрочем, сложностей таких хватает и в музыке других композиторов. А что Верди или Пуччини проще играть? Ничего легкого нет!

- В одном из интервью Феликс Коробов назвал профессию дирижера «кровавой». Вы согласитесь с ним?

- Пожалуй, это может выражаться лишь в том, что иногда приходится тратить неимоверно много душевных и физических сил, чтобы не столько заставить, сколько побудить людей сделать именно то, что тебе нужно. Иногда в спектакле занято больше 100 человек (оркестр, солисты, хор, балет) – и у каждого свой характер, часто – своё видение и мнение по поводу исполняемого. Важно воплотить свой замысел не давлением, а внушить необходимость того или иного решения, требования. Конечно, во время репетиций всякое бывает, и приходится доказывать и отстаивать позиции. Бывает, что вынужден быть и диктатором, и тогда фраза о «кровавости» профессии приобретает несколько другой аспект. Но всё должно быть в разумных пределах.

- Предлагая оркестру новое произведение, вы объясняете концепцию, замысел?

- Это зависит от материала. Если есть необходимость, то на первых репетициях можно обозначить наиболее важные драматургические акценты, рассказать об особенностях стиля исполняемой музыки. Но по большому счету все происходит в процессе работы. Иногда лучше один раз сыграть, чем час рассказывать. Порой желаемый результат появляется не на общих оркестровых репетициях, а ближе к сдаче спектакля или на самой премьере, когда спектакль «собран», когда солисты, хор, оркестр работают как одно целое. Иногда что-то приходит даже после премьеры. Как известно, премьера – только отправная точка. Шлифовать можно до бесконечности.

- И в заключение давайте подытожим: ваш Моцарт – кто же он?

- Прежде всего, конечно – непревзойдённый гений. Его музыку приятно слушать и приятно исполнять, хотя это и сложно. В опере «Так поступают все женщины» – весь Моцарт с его запоминающимися мелодиями, многочисленными ансамблями, виртуозными ариями. Уже с первых звуков увертюры музыка захватывает. Мастер, который в рамках комического жанра затрагивает серьёзные аспекты человеческих отношений: любовь, измена, верность, доверие. Опера разрешается счастливо, но заставляет задуматься об очевидных истинах. Посмотрим, каким будет наш Моцарт.

Беседовала Валентина АЙШПОР.

Neues Singspiel.
Im kaiserl. königl. Nazional-Hoftheater
wird heute Dienstag den 26ten Jäner 1790 aufgeführet:
(zum erstenmal)
COSI FAN TUTTE,
O SIA:
LA SCOLA DEGLI AMANTI.
So machen sie's, oder: die Schule der Liebhaber.
Ein komisches Singspiel in zwey Aufzügen.
Die Musik ist vom Herrn Wolfgang Mozart Kapellmeister in wirklichen Diensten Sr. Majestät des Kaisers.
Der Anfang ist um 7 Uhr.

Юбилейное

ТАКОЙ РАЗНЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ РАИЛЬ КУЧУКОВ

В Башкирской Опере дают «Риголетто», в заглавной партии – Кучуков. Как подходит ему эта роль! Язвительный шут на службе у аристократов, которых он презирает и ненавидит, и нежный, любящий отец, готовый на все, лишь бы отомстить за поруганную честь дочери. Баритон широкого диапазона и богатого тембра передает все эти чувства, их тончайшие оттенки, ему подвластны мощь фортиссимо и нежность пианиссимо. Один из лучших российских Риголетто…

Через несколько дней он поет Жермона в «Травиате». Представитель противоположного сословного полюса: аристократ, благородный, умный, элегантный. Да это же коронная партия Раиля!..

Но вот он появляется в «Аиде» в образе Амонасро. Смелый воин привык побеждать, а тут – позорный плен. В ход идут хитрость, лукавство, обман, изворотливость. И это тоже Кучуков! Да он родился эфиопским царем!

Нет, подождите… А Кутузов в «Кахымтуря»?! Какое совпадение фактуры с подлинным историческим обликом полководца, какое точное артистическое попадание в образ… Снимался бы художественный фильм – лучшего Кутузова не найти!

Это все, так сказать, драма и трагедия. Но есть еще персонажи в комических операх, опереттах. Неподражаемый Дон Паскуале, нелепый Бартоло, карикатурный князь Леопольд, придурковатый барон Зетта…

Не забудем русские оперы: Князь Игорь, Елецкий, Алеко, Мизгирь… Роли в детских спектаклях… В общей сложности около ста партий – около ста сценических жизней, судеб, образов, характеров… И это все Кучуков. Как так можно, как у него получается?

В этом, наверное, и заключается секрет и художественная индивидуальность заслуженного артиста России, народного артиста Башкортостана, лауреата престижных премий и конкурсов Раиля Фазыловича Кучукова. Собственно, секрет этот известен всем в театре. Кучуков работает по собственной системе. Он убежден, что его певческий талант – дар от Бога, и само его артистическое предназначение одобрено Богом. Получив божественное благословение, он выполняет свою миссию с усердием и страстью. Не играет, а проживает жизни своих героев. Отсюда и достоверность, и энергетика, и проникновение в сердца зрителей. Сам себе строгий и взыскательный судья, критик, аналитик. Но ему не может быть безразлично мнение людей, потому что все делается для них. Ради этого все затевалось. Богом и им самим.

Для людей… Значит, надо петь так, чтобы они всё понимали, сделать высокое оперное искусство доступным, донести до зрителя каждое слово. Вот почему Раиль Кучуков не сторонник исполнения западных оперных шедевров на языке оригинала. Ему важно, чтобы его понимали.

От непонимания вообще все беды, уверен Раиль Фазылович. От этого распалась и первая семья. Зато теперь, уже много лет рядом верная Роза. Она и понимает, и заботится, и поддерживает, и вдохновляет. Она сама певица, потому единомышленница в полном смысле этого слова. Рядом и дома, и в гастрольных поездках, и на сцене. И он, чувствуя это постоянное нежное присутствие, поет для Нее. Исполняет ли он арии в операх или в концертах – «Элегию» Массне, романс Грига «Люблю тебя», неаполитанскую песню «Скажите, девушки», – накал чувств поддерживается этим присутствием.

Когда специалисты хотят похвалить певца, они говорят: «Он стабильный». Раиль Кучуков – стабильный. Это значит, что он настоящий мастер, профессионал. Он будет петь хорошо независимо от погоды, настроения, иногда даже преодолевая физическое недомогание.

Кучуков мог бы украсить любую российскую или зарубежную оперную труппу. В признании широкой зрительской аудитории певец убеждался не один раз – в Челябинске, Перми… Или, например, когда участвовал в юбилейном проекте международной организации ТЮРКСОЙ – постановке оперы Узеира Гаджибекова «Кер-оглы». Раилю Фазыловичу поручили партию злого, жестокого Гасан-хана, и он пел ее в Анкаре. Горячие аплодисменты свидетельствовали о том, что наш «злодей» понравился – и шикарным голосом и яркой драматической игрой.

Кучуков мог бы принять выгодные предложения вне республики, но он патриот. Слово, правда, сейчас подзабыли, редко употребляется, но суть-то осталась. Раиль Фазылович дорожит республикой, которая его взрастила и воспитала. Любит театр, в который пришел в 1978 году, сразу после окончания Уфимской государственной академии искусств имени З. Исмагилова, птенцом гнезда М.Г. Муртазиной. Гордится семейными корнями и традициями: в шестом колене он потомок замечательного человека по имени Колой Кантон. Это полковник русской армии, герой Отечественной войны 1812 года. А что сказал бы отец, Фазыл Гареевич, если бы Раиль забыл свою родную зауральскую деревушку Кулуево, народные песни, которым отец первым же и научил?.. Я помню, как Фазыл Гареевич присутствовал на торжестве в честь пятидесятилетия сына, с какой гордостью ловил каждое слово о Раиле. И сам спел. Это в 89 лет! И все поняли, откуда у Кучукова певческий дар. Пусть от Бога, но через отца!..

Пролетело десять лет, нагрянул новый юбилей. Раиль Кучуков его встречает в расцвете таланта. Он говорит, что голос как раз набрал свою силу, так что еще петь и петь…

Для бенефиса 31 марта юбиляр выбрал оперу А.Бородина «Князь Игорь». Премьера прошла в день открытия фестиваля «Шаляпинские вечера в Уфе» в декабре 2010 года, и спектакль еще не утратил премьерного отблеска. Да сама музыка и образ свободолюбивого и обаятельного русского князя никогда не устареют, всегда будут греть душу и вдохновлять. Во время премьерного спектакля гость фестиваля всемирно известный певец Сергей Лейферкус, восхитившись пением Раиля, крикнул: «Браво!!!». И в юбилейный вечер Кучуков спел так, как это делает всегда. Зрители прониклись величием музыки, красотой голоса и ушли взволнованные, переполненные впечатлениями. И, возможно, вспомнили забытое слово «патриот».

Ради этого стоит жить и творить!

Нина ЖИЛЕНКО.

На снимках: Раиль Кучуков – Риголетто, Жермон, Амонасро, Кутузов, Князь Игорь, Акмулла.

Откровение

Людмила ШАПКИНА: «В нашей профессии нужно мучить себя с удовольствием»

- Вы хвалите своих учеников?

- Никогда. Крайне редко. В театре – да, в школе – никогда.

- Потому что вы недовольны, или в воспитательных целях?

- Нет, я всегда недовольна.

- А что нужно сделать, чтобы угодить Шапкиной?

- Это просто – нужно быть идеальным.

Вот такая она. Ироничная, прямолинейная, может пошутить, может строго выговорить. Это Людмила Васильевна Шапкина - народная артистка Башкортостана, лауреат премий СТД России имени Е. Максимовой и СТД Башкортостана имени Б. Юсуповой. Она открыто говорит о своих недостатках и достоинствах, признает свои слабости и знает цену сильным сторонам. Это покоряет и потрясает. Далеко не каждый способен на такие откровения. Только по-настоящему сильный человек. Эта женщина с удивительной легкостью говорит о возрасте. 28 лет на сцене. В 46 лет перестала танцевать. В этом году отмечает юбилей - исполнится 60. Значит на пенсии уже 14… Это просто арифметика, а не предмет каких-то тайн и пересудов.

Людмила Шапкина – выпускница прославленного Пермского хореографического училища, воспитанница легендарной Людмилы Сахаровой. За годы учебы она усвоила главное: балерина должна обладать безупречной техникой, ясным умом и быть настоящей актрисой. Эти постулаты Людмила Васильевна успешно воплощала в жизнь в каждом своем выходе на сцену. Она прошла все балетные ранги – от кордебалета, массовых сцен, через небольшие сольные роли к ведущим партиям. Только так рождаются примы. Говорят, когда Людмила Шапкина выходила на сцену, она преображалась до неузнаваемости. Если танцевала лирические партии, казалось, что становилась выше ростом, а если исполняла характерный танец – буквально летала по сцене огненным вихрем. Трогательная, теряющая рассудок Жизель и уверенная в себе, любящая танец и жизнь Китри – все это Людмила Шапкина. Техника всегда шла вслед за образом. Теперь все свои знания она передает ученицам. Несмотря на юбилейную дату у Людмилы Шапкиной плотный рабочий график. Она преподает классический танец в Башкирском хореографическом колледже им. Р. Нуреева и работает педагогом-репетитором балетной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета. Весь день расписан по минутам. «Если сможете, найдите меня». И я нашла.

О любимой партии

Так вопрос ставить нельзя. Я все роли любила. Говорили, что «Дон Кихот» – коронный спектакль, что Китри у меня лучше всех удавалась. Вообще начинала я как лирическая балерина. Постепенно, когда танцуешь весь репертуар, накапливаешь опыт, раскрываешься. Потом получилось, что выступила в роли Китри. И пошло… Но и Жизель я любила танцевать. По-моему, очень ничего было.

О спектаклях

Мне дорог каждый спектакль. Пожалуй, лишь с «Лебединым озером» не складывалось. Я прекрасно понимала, что данных недостаточно для партии Одетты-Одиллии, роста не хватало… Меня это угнетало. Кстати, до последнего не учила эту партию. Уже весь репертуар знала, могла станцевать все, что угодно, а от «Лебединого» отбрыкивалась. А потом наступил период, когда некому было танцевать – и пришлось. Но мне нравилось танцевать, несмотря ни на что. К тому же в то время не было высоких балерин. А сейчас высокие все, длинноногие. Лопаткина как встанет на свой 39-й размер, партнера и не увидишь.

О партнёрах

Я со многими танцевала. Трудно выделить кого-то одного. Ильдус Хабиров, Шамиль Терегулов, Алик Бикчурин, Рауф Насыров, Альберт Валеев, Руслан Мухаметов… Владимир Шапкин, мой муж, был моим бессменным партнером более пяти лет. Ругались, конечно, но это так бывает. Муж и жена не могут мирно репетировать. Не поставит на ногу и не держит, говорит: сама стой. Более требовательны друг к другу были. Начинали ругаться из-за ничего.

Роман Рыкин еще на третьем курсе учился, а мы танцевали с ним и «Сильфиду», и «Лебединое озеро»... С Димой Доможировым, тоже третьекурсником, выступили в премьере «Тщетной предосторожности». Это все ученики Шамиля Ахмедовича Терегулова, класс был сильный.

О секретах профессии

Как бы это кощунственно ни звучало, хореография – казенный материал, который менять мы не имеем права. А в образе можно найти новые нюансы, даже нужно. Повторять одно и то же – ужасно скучно! Нельзя своего героя трактовать однобоко. Самое страшное, что может случиться с танцовщиком – это заштамповать образ. Можно двадцать лет танцевать одну партию и все двадцать лет делать это поразному. Ты же взрослеешь, меняются твои знания, представления о мире, меняется и твое понимание героя. Балерин часто спрашивают: не надоедает ли? Нет! Даже скучать начинаешь, если долго не выходишь в какой-нибудь партии. Бывало, в сезоне один раз прозвучала Жизель, Китри - три. Тут начинаешь скучать. Но не потому что «Дон Кихот» надоел, а потому что тело просит «Жизель». Хочешь вернуться в этот спектакль... В этом я ничем не отличаюсь от других балерин.

Мне обязательно нужно было настроиться. Я любила тишину. Приходила в театр рано – за три-три с половиной часа. Не могла выйти на сцену «с разбегу», мне нужно было погрузиться, продумать прическу, мы вместе с гримерами постоянно сочиняли что-нибудь новенькое. Не поверите, даже прическа действует на внутреннее состояние, с которым ты выйдешь на сцену. Если артист на сцене чувствует себя комфортно, балерина уверена, что она выглядит красиво, у нее та самая прическа и то самое платье, она и роль свою подаст лучше, выразительнее. И зритель получит большее удовольствие. Мы фанаты своего дела. Поэтому хотим дойти до сути, стараемся себя развить. Конечно, ты работаешь над техникой, бывает, потеряла какой-то пируэт, ищешь, добиваешься точности, четкости. Но про образ забывать нельзя. Иначе неинтересно. И молодых так учим.

О творческом долголетии

Я ушла со сцены в 46 лет. Секрет долголетия? Да танцевать было некому! 90-е были трудным периодом. Мы с Романом Рыкиным почти весь репертуар тащили на себе последние годы. Из училища пришли ребята, их нужно было вводить, а девчонок, способных танцевать ведущие партии, не было. Только через некоторое время они подросли, я же их в свои партии и вводила. И с чистой совестью пошла на пенсию. Даже бенефис не сделала. Молодежь поспела, активно танцевала. А я уже была не в том возрасте, чтобы редко на сцену выходить. Как ни парадоксально, но с возрастом балерина должна как можно чаще быть на сцене, иначе форма уходит моментально. И потом … что со своими учениками тягаться?! Было больно, тяжело. Но это жизнь. И такой момент неизбежно настает. Смириться с этим трудно. Года два я была в прострации, чувствовала себя совершенно никчемной. И это при том, что работы было полно и в училище, и в театре. А все равно ощущение, будто половину тебя отрезали, долго еще не покидало. Как это – утром не нужно идти на класс, не будет репетиций, спектаклей, зрителей… Постепенно свыклась.

О преподавании

Еще когда танцевала, начала работать в хореографическом училище. Чуть позднее стала педагогом-репетитором балета в театре. Помню свой первый выпуск. Самый дорогой класс – Гузель Сулейманова, Лилия Кагарманова, Наташа Майоренко, Наташа Крюгер… Более поздние выпускницы – Ирина Чьонг, Соня Гаврюшина, Валерия Исаева. Всего было пять выпусков.

В театре педагог – тот же цербер, что и в школе. Пока добьешься, чтобы они в одну линию встали, чтобы уже проснулись... Ответственность колоссальная! За каждый спектакль переживаешь, чтобы все вступили вовремя, в линию попали, чтобы успели, не упали… Очень волнительно. Пока сама танцевала, думала только о себе. А теперь думаешь обо всей труппе. Работаем на износ, основную нагрузку несем мы с Галиной Георгиевной Сабировой. И прогоны спектаклей, и с солистами, отдельно с кордебалетом, целый день бегаем из зала в зал. Часто бывает так, что из колледжа танцовщик приходит в театр, а тут снова я. Получается, и здесь мы вместе работаем, знаем друг друга. Случается, к другому педагогу уходят. Не беда! Мы все разные, от каждого педагога можно что-то взять. Так даже интереснее.

Идеальный балетный педагог – терпеливый. Он должен много видеть, много слышать. Идти в ногу со временем, несмотря на возраст, нужно знать, что в мире происходит. По старинке работать нельзя. Я стараюсь следить за новыми веяниями. Ездить особо не получается, благо, есть телевидение, интернет. Интересно смот-

реть записи балерин, все со своими нюансами. Если есть возможность, хожу в театры даже на отдыхе.

Я требовательный педагог. Мне нужно, чтобы все было по высшему классу. И с детьми, и с актерами – со всех требую. Я никогда не опускаю руки. Если что-то у актера не выходит, я буду биться до последнего, пока он не поймет, пока у него не получится. У каждого есть слабые места. Задача педагога, то есть моя задача, слабое сделать сильным. Добиться максимального результата. Просто – нужно быть идеальным. Нужно думать, идеально делать движения, сочетать образ с техникой. Тогда, может, немного похвалю.

О подрастающем поколении

Сейчас действительно дети другие стали. Раньше проще было. Теперь капризные все, фанатизма никакого. В нашей профессии без фанатизма нельзя. Удивительно, они же сами пришли заниматься, никто не заставлял, но работать не хотят, только зарплату получать. И не понимают, что в этой профессии так не бывает. Я в детстве маме говорила: «Обязательно хочу быть на сцене, хоть где, но чтоб на сцене». Раньше о деньгах думали в последнюю очередь. Мы с мужем получали по 80 рублей. Когда Наталка родилась, мы не могли дожить до зарплаты, постоянно занимали. Но ничего, как-то всё устраивалось. Теперь нужно всё и сразу. Сейчас и соло быстро получают. Нам надо было несколько лет «покрутиться» в кордебалете, а сейчас с первого года – ведущие партии.

Своим четвероклашкам в первую очередь пытаюсь внушить: нужно беспрекословно слушать педагога. Потому что педагог всю творческую жизнь будет рядом. Не может танцовщик состояться без педагога, не существует эта профессия иначе. День можешь прорепетировать в одиночку, два, максимум три. Годами работать одному и выходить на сцену невозможно. Ты не видишь себя со стороны. Да, в зеркале проверил, но на сцене зеркала нет, на сцене поза может быть другой. И только чувствами найти эту позу не можешь, ее нужно увидеть издалека. Костюм, убор – за этим тоже следит педагог. Вот я и бьюсь с учениками – чтобы они меня слышали. Не умеют совершенно слышать. Все мимо.

У меня есть любимая фраза, которую я не устаю повторять: «В нашей профессии нужно научиться себя мучить с удовольствием». Это важно. И не удивляйтесь, это возможно! Если поверишь педагогу, доверишься, то ты научишься.

Среди учеников стараюсь никого не выделять. У меня в классе все равны: и кривенькие, и ровненькие. Безусловно, я сразу вижу, из кого получится прима, а кто будет на вторых ролях. Но озвучивать это не считаю нужным. Если и говорю, то не для того, чтобы обидеть, а чтобы разозлить. Любой комментарий должен быть сказан с иронией, с юмором. На меня не обижаются. Главное, чтобы в классе не было чувства зависти, дети не должны делиться на любимчиков и обделенных вниманием.

О будущем

Думаю, классический балет не изживет себя. Будут развиваться все направления: и современный танец, и классический. И у каждого будут сторонники и противники. Нас не учили джазу или современной пластике. Я воспитана на классическом танце. Поэтому он мне и близок. Мне хочется в модерновом номере или спектакле видеть смысл. Так уж воспитана. Не могу смотреть балет без сюжета. Если я не понимаю, о чем он, меня начинает это раздражать. Как-то в очередной раз я гостила у дочери в Париже, она купила нам билеты на балет Бежара. Меня не все вдохновило. У него своя философия. В этом соку надо вариться. Нужно посмотреть несколько раз, почитать, пообщаться, тогда смысл найдется. Классика мне ближе.

Валентина АЙШПОР.

Закулисье

Закулисье… Слово-то какое красивое! Будто название далекой неизведанной страны. Сразу воображение рисует что-то загадочное и манящее. Многие театралы хотели бы побывать там – в закулисье. В гримерках артистов, у пульта помрежа (то есть помощника режиссера), в пастижёрном и костюмерном, в бутафорском и декорационном цехах… Да и мало ли в театре потаенных мест, куда не ступала нога зрителя! В этом номере «Аксаковского дома» мы начинаем рубрику, в которой вы, дорогой читатель, познакомитесь с волшебниками закулисья, с теми, без чьих умелых рук, смекалки, мастерства не увидел бы света рампы ни один из наших спектаклей.

Ведущая рубрики Марина ЛУГОВАЯ.

СТЕПАНИДА-ИСКУСНИЦА

- Бабуля, а ты где работаешь? – не унимался пятилетний Максимка, крутясь волчком возле Степаниды Михайловны, которая и выходной день не отрывалась от швейной машины.

- В театре, внучек, в театре, - отвечала она, словно приговаривая в такт своей стрекочущей спутнице.

- В театре? А ты артистка, да?

- Нет, мой золотой, я швея.

- Швея? А, понял! Это от слова «шить» А что, в театре шьют?

- Да. И шьют, рисуют, и много чего еще делают, чтобы выпустить спектакль.

Пришла Степанида Михайловна Романова в театр оперы и балета в 1965 году двадцатилетней девчонкой, да так и осталась на всю жизнь. Через три года золотой юбилей можно праздновать. «Я ведь деревенская, родом из Кармаскалинского района, - вспоминает она. – В семье нас восемь детей было, я четвертая. С детства к труду привычная, с четырнадцати лет – в колхозе. Как только появилась возможность, в Уфу подалась. Поначалу растерялась: без прописки, без работы…В оперном мой двоюродный брат работал – Иван Свойкин. Он и взял меня к себе в бутафорский цех, а вскоре, во время летних гастролей, я перешла в пошивочную мастерскую театра. Вот так и шью с тех пор».

Иван Павлович Свойкин! Кудесник! Он еще при жизни стал легендой нашего театра. Старожилы рассказывают, что дядя Ваня из ничего мог сделать настоящее произведение искусства. С четырнадцати лет – в оперном, был предан театру, считал его своим вторым домом. Видимо, от него, настоящего подвижника, и переняла Степанида преданность избранному делу, родному коллективу, любовь к театру, трепетное отношение к артистам. «Тогда, в 60-е годы, нас было всего семь мастеров. Мы и женские, и мужские костюмы шили, и даже балетные пачки. Каждый день общались со звездами балета и оперы – Зоенькой Насретдиновой, Гузелью Сулеймановой, Майей Тагировой, Магафурой Салигаскаровой, Магафуром Хисматуллиным… Всех и не перечтешь, – делится она. – Вечерами часто оставались на спектакли и не узнавали в принцессах и феях, принцах и герцогах худеньких мальчиков и девочек, которые приходили днем на примерку».

Первым спектаклем молодой швеи был сложный, «исторический» – опера Верди «Аида». И трудно, и ответственно, а, самое главное – интересно. Но какое же удовольствие испытывала, когда видела потом на сцене результаты своего труда! С тех пор «обшито» более двухсот опер, балетов, спектаклей для детей.

- Заодно и историю изучали, – шутит мастерица, – шили для «Бориса Годунова», «Царской невесты», для «экзотических» – «Искателей жемчуга», «Баядерки». Вот и сейчас мы готовим сложный, «многонаселенный» балет «Корсар». На каждого мастера приходится по пятнадцать-двадцать костюмов! Скоро, в апреле-мае, начнется горячая пора: будем шить без выходных, чтобы успеть к премьере. Ведь ставит сам Григорович!

И наши мастера, как всегда, не подведут, представят качественную работу. Сейчас, вместо семи портних, трудившихся в 60-е годы, в театре – целое швейное производство. Шесть человек – в женском цехе, шесть – в мужском, два закройщика, два мастера «по пачкам», три – в отделочном. Всего двадцать человек! В связи с этим как не вспомнить слова бывшего директора Вячеслава Стрижевского, который сравнивал Уфимскую Оперу с заводом: четыре творческих цеха – опера, балет, хор, оркестр; технические и производственные службы: осветители, монтировщики, декораторы и другие, администрация. Да, отлаженный творческий механизм, где все «шестеренки» должны крутиться как следует!

Степанида Михайловна – человек скромный, о себе рассказывает неохотно. Но ее коллеги не скупятся на добрые слова о мастере, своей старшей наставнице.

- Наша Михайловна очень ответственная, трудолюбивая, работящая. Я бы сказала – скоростная, пятерых заменить может, – говорит начальник пошивочного цеха Наталья Васильева. – Она меня, «зеленую», всему научила, когда я пришла в женский пошивочный. У Степаниды Михайловны и грамота есть от Министерства культуры России за подписью Михаила Швыдкого: «За многолетний и плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры и искусства». Она, как Марья-искусница из сказки, все умеет.

Нет, не Марья, Степанида – искусница! У нашей мастерицы и семья театральная: дочь Вера Ильина работает в билетной кассе почти двадцать лет. Всегда приветлива, учтива, вежлива, терпелива в общении даже с самым капризным театралом. Ведь театр начинается с кассы, а не с вешалки. Хочется пожелать Степаниде Михайловне многие лета и отметить полувековой трудовой юбилей, который не за горами, на своем любимом рабочем месте – в жестком пошивочном цехе театра оперы и балета.

Марина ЛУГОВАЯ.

Юбилейное

АФАРИН, ФАНАВИ САЛИХОВ!

Благодатная Янаульская земля! Этот край ветров и просторов подарил нашей республике целую плеяду ярких личностей. Певец Радик Гареев, писатель Гайнан Амири, хормейстер Эльвира Гайфуллина и многие другие. Среди них заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, лауреат престижных конкурсов, ведущий солист Башкирского государственного театра оперы и балета Фанави Салихов. Несмотря на то, что уже многие годы он живет в Уфе, источником вдохновения, основой всех своих достижений считает малую родину и без ложного пафоса говорит: «Я всем обязан родной земле». В этом году певец отмечает 55-летие со дня рождения. Исполняется и четверть века, как он служит Ее Величеству Опере.

А путь к любимой профессии был далеко не прост. Только в 21 год, отслужив в армии, поработав в Казахстане и Нефтекамске, он переступил порог Уфимского училища искусств. Прошел школу прославленных педагогов – Фарзаны Сагитовой и Райсы Галимуллиной. Студентом организовывал концертные бригады, колесил с однокашниками по городам и весям… После окончания института искусств год пел в филармонии и, наконец, навсегда связал свою жизнь с оперным театром.

Салихов – певец разноплановый. В его репертуаре – более 40 партий. Лирический тенор артиста, полетный и гибкий, легко вписывается в партитуры западной и русской классики. Удивительно органичен Фанави в спектаклях национального репертуара, незаменим в детских спектаклях – юным зрителям по душе его задорный Петух в «Бременских музыкантах», трогательный Король в недавней премьере – мюзикле «Хрустальная туфелька, или сказка о Золушке». Салихов – блестящий исполнитель сочинений композиторов нашей республики и, конечно же, башкирских народных песен. Коллеги по вокальному цеху образно называют его «искателем жемчуга»: он, аккуратист по натуре, трезво взвешивает возможности своего голоса, через сомнения и преодоления идет к освоению роли и выдает публике качественный материал. «Афарин!», «Браво!» – часто слышит он в свой адрес на спектаклях и концертах.

… Уфа, 1996 год. Премьера оперы С. Низаметдинова «В ночь лунного затмения». Фанави Салихов предстал в образе Диваны – юродивого пророка. Зрители испытали настоящее потрясение. Незаурядный певец раскрылся еще и как яркий драматический артист! Автор музыки С. Низаметдинов признался: «Не знаю, случайность это или закономерность, но партия получилась специально для него написанной» ...

… Уфа, 1998 год. В театре дают «Риголетто» Верди. В партии Герцога Мантуанского – герой нашего очерка. Казалось бы, что удивительного? Но … любопытная деталь: за 60 лет истории Башкирской Оперы эту роль впервые исполнил певец-башкир. Его мастерство было отмечено и на гастролях в Турции в 1999 году – на фестивале «Аспендос» спектакль имел грандиозный успех. Именно эта роль, признается артист, привела его к опере – партия Герцога была дипломной работой.

… Москва, 2004 год. Опера З. Исмагилова «Кахым-туря» – участник фестиваля «Золотая маска» в нескольких номинациях, удостоена премии за «Лучшую работу дирижера». Фанави Салихов – исполнитель заглавной роли. И по сей день – единственный! Среди бесспорных удач спектакля особо отмечена его работа - глубоко раскрыл образ талантливого, образованного башкира, военачальника, поэта, нежного сына и мужа…

И это лишь – немногие эпизоды из жизни артиста. О чем он думал в такие моменты, слушая восторженные слова коллег, критиков, зрителей? Быть может, вспоминал родные янаульские просторы, старшего брата-гармониста или колыбельную мамы Нафиги Хаерлаваровны, без пения которой не мог уснуть? А может, вспомнил, как, гуляя по ромашковому полю, спел для будущей жены Ильфиры романс Р. Яхина «Где ты была!»? Именно в подобные минуты в памяти воскрешается самое важное, близкое и дорогое.

Сегодня Фанави Салихов – опытный певец, мастер своего дела. «Когда уже спето более 40 партий, чувствуешь себя неотделимой частью единого творческого организма, непрекращающегося художественного процесса. Каждая роль – это отдельно прожитая жизнь. И неважно, на каком языке ты поешь – русском, башкирском, итальянском, немецком. Главное, чтобы голос ложился… И все получится!» Он метко сравнивает труд оперного певца с рытьем колодца с помощью иголки: недостаточно знать и исполнять свою партию, необходимо охватывать всю партитуру, слышать и чувствовать всю музыку.

Культурное пространство нашей республики трудно представить без Салихова – камерного певца. Еще одна его стихия – национальная, отечественная и зарубежная классика малых форм. Завсегдатаи филармонии помнят многие его сольные выступления и в ансамбле с коллегами. Например, знаменитые «тенор-концерты» с участием Вахита Хызырова и Хамида Ижболдина или программа «Песни любви», представленная с Нурией Басыровой. Особенно близки его сердцу народные песни – узун-кюй. Певец стремится продолжить традиции своего кумира Магафура Хисматуллина и Хайдара Бегичева. С удовольствием включает в репертуар сочинения композиторов родной республики. И каждый день он с благодарностью вспоминает учителей – Фарзану Фаткулловну и Райсу Галеевну, а также бессменного концертмейстера вокальной кафедры института искусств Радика Габдулловича Хабибуллина. Фанави Зикафович на практике успешно воплощает их педагогические советы. Без малого 20 лет передает свой опыт юным дарованиям училища искусств и музыкального факультета педагогического университета. И в своей педагогической деятельности, можно сказать, продолжает традиции итальянской оперной школы: Галимуллина – ученица Елены Кузьминой, та, в свою очередь – воспитанница Марии Владимировой, а последнюю учил известный маэстро Умберто Мазетти. Фанави Зикафович гордится своими учениками – Ришатом Хамитовым и Рустамом Гайнутдиновым, Радифом Зариповым и Ильдаром Шариповым. Молодые люди успешно реализуют себя в профессии, выступают на сценах республики. А Ильдар Шарипов и Радиф Зарипов раскрылись еще и как талантливые композиторы.

Для любого артиста важна поддержка родных и близких. У Фанави Салихова – крепкие тылы. Супруга Ильфира Анфировна – педагог, но, прежде всего, жена тенора, а это тоже нелегкий труд. Еще до встречи с Фанави она полюбила музыку, а дальнейшая совместная жизнь научили ее разбираться в классике ничуть не меньше заправского знатока. Дочь Ляйсан – выпускница медицинского университета. Сын Алмаз – окончил БГУ и сейчас работает в налоговой инспекции.

Не так давно у Фанави Салихова открылась еще одна страсть – он начал писать стихи. О смысле жизни, о родине, о творческом предназначении. Многие из них опубликованы и заслужили высокую оценку профессионалов.

В преддверии жизненного и творческого юбилея Фанави Салихов подводит итоги, размышляет о своей судьбе: «Я мечтал стать оперным певцом и стал им. Хочется работать, быть причастным ко всему, что происходит в моем родном театре».

Да будет так! А искренние и восторженные восклицания зрителей – «Афарин, Фанави!» – пусть вдохновляют и придают силы для новых успехов.

Мадина Камалова.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МОНИТОР

Жизнь театра всегда насыщена интересными событиями – юбилеями, бенефисами, посвящениями, открытиями новых талантов. Разные торжества проходят в честь людей, о которых мы всегда помним, любим и ценим их творчество. А они пролетают мимо нас, будто кометы, проникая в сердца каждого яркой искрой.

13 февраля, накануне Дня святого Валентина, прошла Встреча в музыкальной гостиной «Зачем мне жить, когда бы не было тебя…». Концерт для двоих – **Резиды АМИНОВОЙ и Руслана ХАБИБУЛЛИНА** – стал настоящим бенефисом солистов. Самые красивые номера для сопрано и баритона прозвучали под аккомпанемент замечательной пианистки Людмилы Коломоец. Вечер вела Нина Жиленко.

* * *

17 февраля состоялся юбилейный вечер **Флюры КИЛЬДИЯРОВОЙ.** Народная артистка России и Башкортостана, лауреат многочисленных конкурсов и Государственной премии имени С. Юлаева блестяще исполнила романсы и песни разных народов. В этот вечер прославленную певицу пришли поздравить поклонники ее таланта и коллеги. Безграничная любовь зрителей вылилась в море цветов, заполнивших всю сцену.

* * *

19 и 20 февраля на сцене Уфимской Оперы выступили гости – Санкт-Петербургский театр **«РОК-ОПЕРА»**. Уникальный коллектив представил зрителям свои лучшие спектакли: «Иисус Христос – суперзвезда», «Ромео и Джульетта» и «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» – все в постановке художественного руководителя театра Владимира Подгородинского.

* * *

24 февраля оперу «Паяцы» Руджеро Леонкавалло театр посвятил 75-летию ветерана оперной сцены **Георгия КОРОБОВА.** Партия главного героя – паяца Канио – была коронной в богатом репертуаре певца. В юбилейный вечер в этой роли выступил заслуженный артист России, солист московского театра «Новая Опера» Николай Черепанов. На поклонах Георгий Николаевич вышел на сцену, чтобы ещё раз поприветствовать артистов и зрителей.

* * *

1 марта театр чествовал ветерана оперной сцены, заслуженную артистку Башкортостана **Зайтуну ГАЗИЗОВУ.** В юбилейный вечер певицу пришли поздравить заместитель премьер-министра Салават Сагитов, глава администрации Хайбулинского района Рустам Хайруллин, заместитель председателя СТД РБ Ирина Бондарева. А театр посвятил Зайтуне Газизовой лирическую оперу Чайковского «Евгений Онегин», в которой в свое время она блистала в партии Ольги.

* * *

2 марта к 85-летию со дня рождения народной артистки РСФСР и БАССР **Гузели СУЛЕЙМАНОВОЙ** театр дал спектакль Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Любимую легендарной танцовщицей партию Марии в этот вечер исполнила талантливая балерина Валерия Исаева. В роли ревнивой Заремы дебютировала прима-балерина театра Гузель Сулейманова. Она достойно выступила в спектакле и еще раз доказала, что не случайно является полной тезкой знаменитой предшественницы.

* * *

Почетное звание **«Заслуженный артист Республики Башкортостан»** присвоено артистке оркестра – арфистке **Эмме ЩЕТИНИНОЙ**, солисту балета **Дмитрию МАРАСАНОВУ** и солистке оперы **Альфие КАРИМОВОЙ.**

Коллектив театра поздравляет артистов с этим знаменательным событием и желает дальнейших творческих успехов!

* * *

7 марта прошел сольный концерт заслуженного артиста России и Башкортостана, лауреата международного конкурса, премий им. М. Акмуллы и М. Уметбаева **Ямиля АБДУЛЬМАНОВА.** Концерт «Что тебе подарить, кроме верной любви…» стал своеобразной антологией популярных романсов и песен, прозвучавших под аккомпанемент ансамбля народных инструментов «Забава» и фортепиано (концертмейстер – Людмила Коломоец). Лирические стихи прочитала актриса Молодежного театра Рушана Бабич.

* * *

17 марта 55-летие со дня рождения и 30-летие творческой деятельности отметил композитор, заслуженный деятель искусств России и Башкортостана, лауреат международных конкурсов, лауреат Республиканской премии им. Г. Саляма, премии Союза композиторов им. Д. Шостаковича и Международной премии «Филантроп» **Салават НИЗАМЕТДИНОВ.** На юбилейном вечере прозвучали самые яркие фрагменты из уже написанных и поставленных опер, а также впервые было представлено его новое детище – одноактная опера «Геометрия жизни» в концертном исполнении. Либретто в стихах принадлежит Зинфире Абдульмановой.

* * *

18 марта спектакль «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева балетная труппа дала в память о **Рудольфе НУРЕЕВЕ.** В Уфе, в том числе и на сцене нашего театра, он сделал свои первые шаги в чарующий мир танца. А в роли Ромео прославленный танцовщик дебютировал только в 1965 году в премьере балета, прошедшей на сцене лондонского театра «Ковент-гарден» (хореограф Кеннет Макмиллан).

* * *

31 марта блестящим бенефисом завершился первый весенний месяц. Свой 60-летний юбилей заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, лауреат Республиканской премии им. Г. Саляма и лауреат республиканского конкурса **Раиль КУЧУКОВ** отметил на сцене. В опере «Князь Игорь» А. Бородина виновник торжества предстал в заглавной роли. Партию Галицкого пел приглашённый солист из Перми Владимир Тайсаев.

* * *

2 апреля впервые на сцене Уфимской Оперы выступил прославленный контр-тенор лауреат международных конкурсов, приглашённый солист Мариинского театра **Артём КРУТЬКО.** На концерте органной и вокальной музыки он пел в творческом тандеме с известным органистом, народным артистом Башкортостана **Владиславом МУРТАЗИНЫМ.**

* * *

4 апреля признанный педагог балета народная артистка Башкортостана, лауреат премий СТД России им. Е. Максимовой и Союза театральных деятелей РБ им. Б. Юсуповой **Людмила ШАПКИНА** отметила свой юбилей. В спектакле «Дон Кихот» Минкуса танцевали ее воспитанницы. Роль Китри исполнила Гузель Сулейманова, а в партиях Уличной танцовщицы и Повелительницы дриад успешно дебютировали Софья Гаврюшина и Валерия Исаева. В этот вечер вся балетная труппа танцевала в честь своего любимого педагога.

* * *

7 апреля чествовали народного артиста Татарстана, заслуженного артиста Башкортостана, лауреата международного и всероссийских конкурсов **Марата ШАРИПОВА.** Он отметил золотой юбилей. Вечер открылся оперой Сергея Рахманинова «Алеко» с юбиляром в заглавной партии, а продолжился концертом мастеров искусств Татарстана и Башкортостана.

Татьяна ПОПОВА.

Листая архивные страницы

АКСАКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ – ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

27 марта не просто дата. Это праздник миллионов зрителей, мастеров сцены и работников театра. Как невозможно представить Санкт-Петербург и Москву без Мариинского или Вахтанговского театров, так Уфу - без Аксаковского народного дома. Нашему современнику он известен как Башкирский государственный театр оперы и балета. Ровесник XIX века, он свидетель многих культурных преобразований, театрального движения…

После Октябрьской революции наш Дом именовался Клубом самодеятельного искусства, Домом труда, Дворцом культуры. В целях ликвидации безграмотности сюда переезжает библиотека, с отдельным входом на первом этаже, успешно работают вечерние классы для безграмотных, курсы ремесленного училища и кружки для детей.

В 1922 году здесь поселяются объединенные башкирская и русская труппы со своим симфоническим оркестром и хором (дирижер-хормейстер М.И. Вигдор), активно слагает лозунги агит-театр «Шестеренка», работает коллектив классической музыкальной буффонады. Чтобы организовать с 1 декабря 1931 года киносеансы и другие зрелищные мероприятия, коменданту Хлебникову приказано «приобрести и врезать замки во все двери Дворца культуры, сделать вход, вешалку, музей, оборудовать комнату музыкантов и мебельную мастерскую, сделать сетки к прожекторам, ложу Правительства…».

С раннего утра и до глубокого вечера «кипит» творческая жизнь в «теремке». Яркое свидетельство тому дневниковая запись его первого директора М.Е. Серебрянникова: «Организовать следующий график приема работников театра и его посетителей…». Дальше красивым, каллиграфическим почерком выведены должности и время индивидуальных оперативок: с 7 часов утра до 9 часов вечера(!). Рабочий день начинался с принятия отчетов о проделанной работе и согласования планов на будущий. Каждому для общения отводилось не более 15 минут. Завкабинетом массовой работы и бутафорской мастерской, главный администратор и завхоз, художественные руководители театральных коллективов и агитбригады, руководители творческих мастерских и курсов по самодеятельному искусству… Не забыты в этом графике и посетители.

С 17 февраля 1932 года ведет свою историю Кукольный театр. В числе первых сотрудников в труппу были оформлены актриса Пупышева и гармонист О. Нейферт, а рабочий сцены Баранов «прикомандировывается к конторе расклеивать афиши и выставки плакатов».

Уже осенью 1932 года одними из первых коллективов из гостеприимного дома «выпорхнули» концертный ансамбль (будущий музыкальный лекторий Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова) и «Куколка».

Одной из приоритетных задач Управления зрелищных предприятий (ныне Министерство культуры) Башкирского наркомата просвещения была поддержка национальных кадров. В декабре 1932 года артисты Башкирского государственного театра Хабибуллин и Галимов командируются в Москву на музыкальные курсы; оказывается материальная поддержка курсанту Анушу Хабибуллину (Москва) и студенту Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры Мухамету Арсланову, будущему мэтру изобразительного искусства Башкортостана. Прибывший после окончания режиссерских курсов в Москве актер Бухарский «назначается очередным режиссером Башгостеатра с окладом как актер - 369 руб., за режиссуру – 36 руб.».

С 1931 года велись переговоры об открытии балетной студии при Большом театре в Москве, но лишь спустя три года национальная студия создается при Ленинградском хореографическом училище, выпускниками которой стали будущие звезды башкирского балета З. Насретдинова, Х. Сафиуллин, Ф. Саттаров, Х. Мустаев, Г.Сулейманова, Т. Худайбердина, Ф. Юсупов и др.

В коллективах работали молодые и опытные мастера. Художественным руководителем башкирской труппы был Магадеев, затем Бухарский. Долгое время русскую труппу возглавлял режиссер А. Беляевский, которого сменил режиссер и актер А.Л. Андреев. Обеим труппам, в очередь, аккомпанировал камерный оркестр (дирижер В. Бусов), в мизансценах выступал хор (хормейстеры – С. Габяши, Х. Ибрагимов), танцевальные номера оформляли Л. Ляйли-Хан и Р. Ардевилио.

Долгие годы цитата «Искусство принадлежит народу» была актуальна и несла позитивный заряд участникам (пока!) немногочисленных гастролей по городам республики и сопредельным областям: Оренбург, Челябинск, Казань. Успешно состоялись обменные гастроли Татарского государственного академического театра и Башкирской труппы. Сохранились скупые сведения о гастролях Московского драмбалета в Летнем театре.

В феврале 1934 года республика готовилась к первым торжествам – 15-летию со дня основания, в связи с чем артисты башкирской труппы Муртазин, Магадеев и художник Никандров создали фотоальбом по истории Башкирии.

Традиционно во Дворце культуры проводился съезд колхозников, где чествовали ударников труда. Они удивляли своими показателями, а артисты дарили яркие постановки – «Сакмар» (Баштеатр) и «Аристократы» (русская труппа), отражающие реалии времени.

В июне 1934 года художественный руководитель и главный режиссер Магадеев выезжал с докладом о работе Башкирского театра в Москву. Через полгода, в феврале 1935 года, за высокие показатели и в связи с 15-летием со дня основания Башкирскому государственному театру было присвоено звание академического. Лучшие его актеры были награждены ценными подарками и знаками отличия. Заслуженная артистка БАССР Карамышева и режиссер Имашев были награждены поездкой в Москву…

Накануне ответственных выборов в Верховный Совет СССР были организованы концертные бригады с «целью художественного и пропагандистского обслуживания» избирателей.

Интересно, что документы зафиксировали и курьезы. Во время спектакля «Карагул» 12 апреля 1932 года артист башкирского театра Сыртланов в артистическом порыве разрубил шашкой стол. Это неаккуратное обращение с оружием обошлось ему вычетом из зарплаты в 5 руб. В октябре 1934 года художественный руководитель Магадеев без разрешения администрации привлек на разовые выступления студента театрального техникума Хисматуллина. Когда все обнародовалось, полагающиеся дебютанту деньги в размере 59 рублей вычли из заработка режиссера. А вот исчезнувший 13 июля 1938 года красный флаг… найти не удалось.

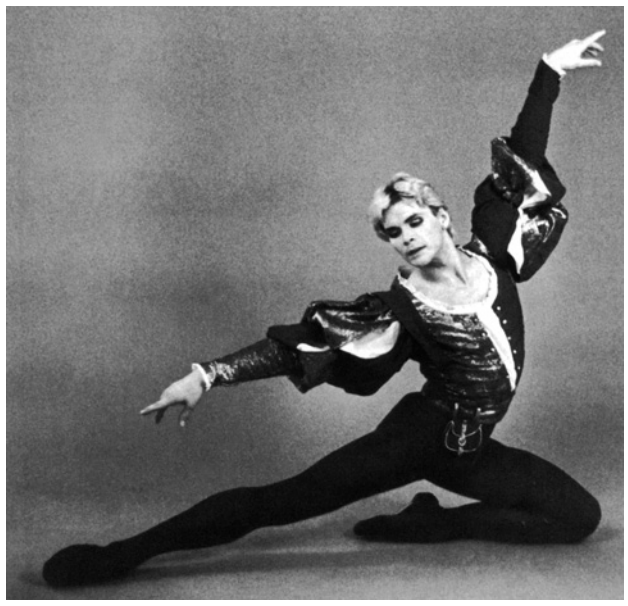
1 сентября 1938 года из Русской драмы «отпочковалась» группа артистов, которые стали впоследствии ядром театра юного зрителя - будущей модели Национального Молодежного театра. В январе 1939 года как самостоятельная единица Управления по делам искусств была оформлена и труппа Русского государственного театра.

14 декабря 1938 года выпускники Московской государственной консерватории им. П. Чайковского показали дипломный спектакль «Прекрасная мельничиха», что возвестило о рождении Башкирского государственного оперного театра.

Рамиля ЛАТЫПОВА.

Наши гости

МЯТЕЖНЫЙ РУДОЛЬФ И СОЛНЕЧНЫЙ АНДРИС



Совсем недавно в театре побывал всемирно известный танцовщик Андрис Лиепа. Он прилетел на один день, чтобы глазами Нуреева взглянуть на знаменитый зрительный зал, сцену, которые пленили семилетнего мальчика и определили его предназначение – всю жизнь посвятить танцу. Андрис играет роль рассказчика в документальном фильме о Рудольфе Нурееве с рабочим названием «Мятежный демон».

Съемки ведет кинокомпания «Свой почерк». Она существует более пятнадцати лет и завоевала авторитет на российском рынке теле- и кинопродукции. Рабочую группу возглавляет основатель компании и продюсер Альфия Чеботарева, ей помогает режиссер Татьяна Малова. После Уфы, кинематографисты выехали в Казань, оттуда – в Санкт-Петербург и Париж.

Съемки проводились в памятных местах Уфы, расположенных, главным образом, на маршруте путешествия Нуреева в далекий ноябрьский день 1987 года, когда впервые за много лет он приехал в родной город на считанные часы, чтобы проститься с умирающей матерью. Театр, хореографическое училище, художественный музей имени М.В.Нестерова, улица Зенцова, где жила семья Нуреевых, высокий берег Белой у монумента Салавату Юлаеву, откуда маленький Рудик смотрел на проходящие поезда, мечтая, что когда-нибудь один из них унесет его в балетный город Ленинград…

Участие Андриса Лиепы в фильме не случайно. Его отец, выдающийся танцовщик, премьер Большого театра Марис Лиепа, дружил с Нуреевым. В тот знаменитый приезд в Россию первый свой визит Рудольф нанес в семью Лиепы. Андрис уже был солистом Большого театра, танцевал главные партии, его называли солнечным мальчиком не только за золотые волосы, а за теплое обаяние, что он излучал на сцене. Тогда Андриса потрясли слова Нуреева: «Всю жизнь танцевать балеты одного хореографа в одном театре, не танцуя Бежара, Баланчина, Пети, Макмиллана, все равно что говорить на одном языке, не зная никакого другого».

В 1988 году Андрису первому из танцовщиков периода перестройки было разрешено стать участником американской балетной труппы. Андрис Лиепа и его партнерша Нина Ананиашвили исполнили «Вариацию Раймонды», «Аполлона», «Симфонию Си» в составе труппы New York City Ballet. Немногим позже он уже работал в American Ballet Theatre, воплощая на его сцене образы принца Зигфрида, Ромео и других в сотрудничестве с такими маститыми постановщиками, как М. Барышников, К. Макмиллан и Д. Баланчин. Честью видеть Андриса Лиепу на своей сцене считали многие европейские, японские и американские театры: Парижская Опера, Ла Скала, Лозанна, Римская и Шведская Опера и т.д.

С 1989 года он тесно сотрудничает с труппой Мариинского театра Санкт-Петербурга, куда его пригласил О. Виноградов. В составе этого коллектива Андрис Лиепа исполнял партии из спектаклей «Видение розы», который был восстановлен его отцом, «Петрушка» и многих других. Не менее плодотворным было сотрудничество Андриса Лиепы с московской звездой Большого театра – Владимиром Васильевым, который стал постановщиком «Макбета» и «Золушки».

Андрис рано ушел со сцены из-за серьезной травмы. Ему только что исполнилось пятьдесят. Его энергии и кипучей деятельности можно позавидовать. Пятнадцать лет назад организовал и возглавляет Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. Он стал известен как талантливый режиссер-постановщик. Благодаря его участию и инициативе проводятся многочисленные вечера и культурные события, направленные на развитие и популяризацию балетного и оперного искусства: это вечера памяти Мариса Лиепы, юбилейные концерты Майи Плисецкой и Галины Вишневской.

Особого уважения заслуживает идея возрождения легендарных «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Андрис Лиепа успешно восстанавливает спектакли, которые в свое время потрясали французских зрителей. Современная публика увидела реанимированный вариант «Петрушки», «Жар-птицы», «Шехерезады»… Кстати, Андрис успел станцевать в них главные партии. Проект реализуется с помощью труппы театра «Кремлевский балет» и его художественного руководителя Андрея Петрова. Андрис не исключает возможности, что в обозримом будущем спектакли «Русских сезонов» увидят и уфимские зрители.

Общаясь с Андрисом, неизбежно попадаешь в плен его обаяния, открытости, доброжелательности. Ему очень понравился театр, лестница, зеркала, люстры, зрительный зал. Он поднялся на сцену, где были установлены декорации для вечернего представления «Щелкунчика». Не удержался, сделал несколько изящных па и сказал, что Принц в этом балете Григоровича стал одной из первых его главных партий в Большом театре.

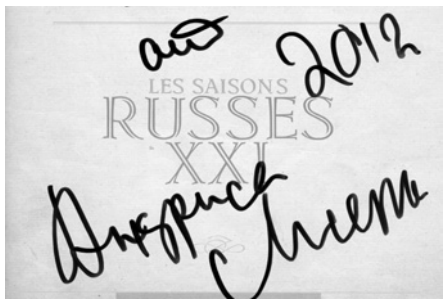
Андриса не утомляло множество кинодублей в зрительном зале и музее Рудольфа Нуреева. Каждый экспонат он рассматривал с радостью узнавания:

- Вот такой грим фирмы Maxfactor папа привозил из-за границы, в Советском Союзе его тогда не было… Обратите внимание на костюм Джеймса – Рудольф учил меня делать именно такие вытачки – не прямые, а застроченные под углом, они делают силуэт стройнее, изящнее… А вот афиша театра на Елисейских полях, я там выступал…

Он с упоением рассказывает о Нуреве, с которым много встречался за рубежом, видел в спектаклях и сам танцевал в его балетах, например Зигфрида в «Лебедином озере». И с интересом слушает наши рассказы об уфимской жизни танцовщика. В перерыве между съемками Андрис дал интервью телеканалу «Культура-Башкортостан», а в конце дня – возложил цветы к барельефу Нуреева на здании театра. И все время не расставался с фотокамерой – снимал понравившиеся интерьеры театра, экспонаты, собеседников… Обещал прислать снимки по электронной почте…

Но сейчас он уже в Париже. Специально для съемок фильма купил детскую железную дорогу, любимую игрушку Рудольфа, и хочет запустить ее на площади перед «Гранд-опера»…

Нина ЖИЛЕНКО.



Рассказывают…

На премьере оперы «Дон Карлос» дотошная Н.А.Спектор, преподаватель института искусств, обращает внимание, что только у Эболи настоящий испанский веер. У остальных придворных дам – бумажные. После спектакля она подходит к режиссеру Р.А.Валиуллину и с критическим запалом говорит:

- Почему это у вас дамы при испанском дворе обмахиваются китайскими веерами?!

- Не китайскими, а японскими, - невозмутимо уточнил Рифгат Абдуллович.

Находчивый бас

На выездном спектакле «Евгений Онегин» в сцене дуэли не выстрелил пистолет. Под сдержанный смешок публики Ленский все же упал. Растерявшийся Онегин забыл о своей реплике. Тогда находчивый бас Зарецкий вместо «убит» пропел речитативом, ломая музыкальный рисунок фразы:

- Он умер от разрыва сердца.

* * *

- Я так и не смогла стать балериной…

- Почему?

- Три часа танцевать на сцене – куда ни шло. Но столько – молчать?!

* * *

- Зачем вы это слушаете? Моцарт же ясно написал, что этот концерт не для вас, а для флейты с оркестром.

* * *

На концерте симфонической музыки один слушатель не спускает глаз с музыканта-тромбониста. Во время антракта слушатель проходит за кулисы и говорит тромбонисту:

- Я целый час наблюдал, как вы безуспешно пытались высунуть одну трубу из другой. На заводе, где я работаю, меня называют "Дядя Вася-золотые руки". Может быть, я смогу вытащить эту проклятую трубу?

* * *

(Из объявления) Театру оперы и балета для участия в балете "Спартак" требуются гладиаторы. Одиноким предоставляется казарма.

* * *

- Вы чудесно сыграли роль раненого офицера, - говорит режиссер актеру.

- У меня такой гвоздь в ботинке, - отвечает тот, - что я...

- Не загибайте его, - перебивает актера режиссер, - хотя бы до конца сезона.

Редактор Н.А. ЖИЛЕНКО. Дизайн, верстка А.И. ПОПЁНОВ.
Отпечатано в ГУП «Издательство «Башкортостан». Тираж 500 экз. Заказ № 1367 от 11.04.2012 года.