

VII Межрегиональная научно-практическая конференция
«Новое поколение»

Секция: Искусствоведение (подсекция «Музыка и театр»)

**Реферативно-исследовательская работа
на тему:**

«Живой источник творчества»

(о Самарском академическом театре оперы и балета)

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 22»

**Михеева Олеся,
5 класс (12 лет),
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 22»**

Руководитель:
Кривенко Ольга Юрьевна,
преподаватель МБУ ДО г.о. Самара
«ДМШ № 22»

План

	Стр.
Введение.....	3
Актуальность, цель, задачи, гипотеза	
Основная часть.....	4
Исследование и анализ деятельности оперного театра	
Заключение.....	10
Выводы	
Используемая литература.....	11
Приложения.....	12

Введение

Театральные традиции Самары богаты и многообразны. Невозможно представить себе панораму художественной жизни современного города без спектаклей театра оперы и балета.

Актуальность - в условиях современной России возникает необходимость глубокого изучения творческих достижений Самарского театра. Знакомство с историей создания позволяет вызвать чувство гордости культурными достижениями театра.

В данной работе поставлена *цель исследования* – изучить и дать представление о творческой деятельности театра оперы и балета в разные периоды его существования.

Эта цель предполагает решение ряда задач:

1. Изучить историю создания театра оперы и балета.
2. Исследовать оперные и балетные шедевры, поставленные на сцене Самарского театра.
3. Проанализировать премьеры мирового уровня, прошедшие в Самарском оперном театре.
4. Изучить деятельность ведущих и известных исполнителей театра оперы и балета.
5. Выявить оперные и балетные традиции в репертуаре театра.

Куйбышевский театр оперы и балета родился в сталинскую эпоху бурного подъема и расцвета социалистической культуры революции. Открытие театра, состоявшееся 1 июня 1931 года, было представлено шедевром русской классики – народной драмой Мусоргского «Борис Годунов» явилось знаменательным событием города.

Объект исследования – Самарский театр оперы и балета.

Гипотеза: Самарский театр оперы и балета является источником творчества и вносит вклад в развитие музыкальной культуры губернии.

Методы исследования: 1. анализ и синтез; 2. историзм.

Основная часть

Театр – один из древнейших и сложнейших видов искусства, вбирающий в себя и слово, и драматическое действие, и музыку, и пластику, и элементы живописи. Многообразны социальные функции театра: театр – школа жизни; театр – трибуна политической борьбы; театр – источник эстетической информации; театр – зрелище, место для развлечения, приятного времяпрепровождения.

Мир театра держится на «трех китах».

Первый – театральные деятели, люди, чьим трудом и талантом создается спектакль.

Второй – организационно-творческие принципы, структура: театр может быть передвижной или стационарный.

Третий «кит» – это театральный зритель. Самара – театальный город, и таким его делают именно зрители, которые каждый вечер заполняют театальный зал театра и решают судьбу конкретного спектакля.

Чтобы быть грамотным, полноценным зрителем и слушателем, надо знать азы, азбуку театального искусства, его законы, понимать его язык, но все это не приходит само, этому надо учить. Учить с детства. В театре оперы и балета есть репертуар на все возрасты: сказочный балет П.Чайковского «Щелкунчик», опера-драма Римского-Корсакова «Царская невеста».

Сначала спектакли игрались на сцене драматического театра, затем – в здании бывшего цирка-театра «Олимп», а в 1938 году было окончено строительство Дворца культуры имени Куйбышева на центральной площади города, там разместился театр оперы и балета между областной библиотекой и художественным музеем.

Символично, что здание Дворца культуры, где разместился недавно созданный театр оперы и балета, было построено на месте разрушенного кафедрального собора. В общегосударственной культурной политике театру отдавалась в то время очень важная роль в деле воспитания, просвещения, пропаганды новых идей и образа жизни. 30-е годы – период, когда

отрабатывалась модель музыкального театра, осуществлявшего свою деятельность в условиях нового общественного строя.

С афиши театра почти не исчезали гениальные оперы М. Глинки и А. Даргомыжского, М. Мусоргского и А. Бородина, Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского, Дж. Верди и Дж. Россини, Ж. Бизе и Ш. Гуно, Г. Доницетти и Дж. Пуччини; шедевры хореографического наследия Ж. Перро, М. Петипа, Л. Иванова, А. Горского, М. Фокина, Р. Захарова.

В то же время, Самарский оперный театр с первых лет своей работы взял курс на расширение репертуарных границ, представляя зрителям новые, мало известные, или незаслуженно забытые спектакли.

Экспериментаторская традиция нашла воплощение в первых в стране постановках опер: «Степь» А. Эйхенвальда, «Таня» Г. Крейтнера, «Сердце тайги» Л. Книппера, «Улица дель Корно» К. Молчанова, «Иван Шадрин» В. Дехтерева, «Памятник» Ю. Левитина, «Гроза» В. Пушкина, «Укрощение строптивой» В. Шебалина.

Благодаря Самарскому театру сценическую жизнь вновь обрели: «Купец Калашников» А. Рубинштейна, «Поцелуй» Б. Сметаны, «Симон Бокканегра», «Эрнани», «Макбет» Дж. Верди, «Миньон» А. Тома, «Почтальон из Лонжюмо» А. Адана, «Тайный брак» Д. Чимарозы, «Медя» Л. Керубини, «Страшный двор» С. Монюшко, «Соловей» И. Стравинского, «Маддалена» С. Прокофьева, «Сервилия» Н. Римского-Корсакова, «Черевички» П. Чайковского, «Карлик» А. фон Цемлинского, «Елка» В. Ребикова, «Арлекино» Ф. Бузони.

Знакомство с оперно-балетным искусством началось задолго до открытия постоянно действующего театра. Арии и ансамбли из популярных опер часто звучали на любительских концертах.

Постановка классики имеет важное значение для общения (диалога) театра с публикой. Основу оперной афиши театра во все периоды его жизни составляли произведения русской и зарубежной оперной классики. Классическая опера открывает и широкие горизонты новаторству,

требующие нового сценического решения. «Борис Годунов», «Иван Сусанин» и другие произведения ставились многократно, воспроизводя сценические традиции этих репертуарных произведений.

В октябре 1941 года в Куйбышев («запасную столицу») эвакуировали Государственный Большой театр СССР. 1941 год был очень тяжелым для нашей страны и театра. В военных условиях приходилось восстанавливать репертуар заново.

Самарский оперный театр дорожит творческими контактами с академическим Большим театром России. С именами талантливых деятелей Большого – режиссера Иосифа Лапицкого и балетмейстера Александра Томского, были связаны первые успехи молодого Куйбышевского театра.

Особая, памятная страница в истории нашего города, в биографии театра – работа на его сцене в годы Великой Отечественной войны труппы академического Большого театра Союза ССР (октябрь 1941-сентябрь 1943). В составе эвакуированной группы (500 человек) работали блестящие мастера: дирижеры С.Самосуд, В. Небольсин, А.Мелик-Пашаев, Ю. Файер, балетмейстер Р. Захаров, художник П. Вильямс, певцы В. Барсова, Г. Жуковская, М. Максакова, Н. Шпиллер, И. Козловский, М. Михайлов, А. Пирогов, М. Рейзен, танцовщики О. Лепешинская, А. Мессерер, П. Гусев, В. Преображенский, И. Тихомирнова и др.

Гордостью труппы в годы ее формирования была Н. Шпиллер, начинавшая свою артистическую деятельность в Куйбышевском театре оперы и балета. Образы, созданные ею, поражали органичностью и артистизмом.

В декабре 1941 года Куйбышевскому зрителю была показана премьера балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», являющегося одним из лучших образцов хореографического искусства, в отчетном спектакле роль Одетты и Одиллии исполнила Ольга Лепешинская.

На премьерах присутствовал эвакуированный дипломатический корпус и иностранные журналисты. Музыка была связующим звеном в общении людей разных национальностей.

В афише также были «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Черевички», «Травиата», «Севильский цирюльник», «Кармен», «Бахчисарайский фонтан», «Дон Кихот», «Тщетная предосторожность».

5 марта 1942г. – памятная дата в истории мировой музыкальной культуры: в стенах Куйбышевского театра в исполнении оркестра ГАБТа под управлением дирижера С.Самосуда впервые была исполнена Седьмая симфония Д. Шостаковича.

Знаменательной была постановка оперы Б. Сметаны «Поцелуй» в 1953 году. Это свидетельствовало о растущем творческом потенциале театра.

Большим и интересным событием была постановка в 1954 году «Руслана и Людмилы», посвященная 150-летию М. Глинки. В спектакле большую роль играли технические эффекты.

Еще одно сценическое открытие состоялось в 1955 году, когда впервые в нашей стране театр осуществил постановку оперы Джузеппе Верди «Симон Бокканегра».

Творческие связи объединяют наши театры и поныне. Эхом тех лет можно назвать фестивали искусств «Звезды Большого театра в Самаре», посвященные праздникам 50-летия и 60-летия Великой Победы.

Балетная труппа театра (основана в 1933 году) своими корнями неразрывно связана с петербургской школой классического танца, славящейся во всем мире наиболее точным и полным сохранением традиций балетного академизма. Не случайно, в течение всей истории руководство Самарским балетом осуществляли исключительно петербуржцы: ученица А. Вагановой, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Дж. Неру Наталия Данилова (с 1940 по 1967 гг.); непревзойденная танцовщица, балетмейстер, педагог – народная артистка России, лауреат Государственных премий СССР Алла Шелест (с 1970 по 1973 гг.); ярчайший балетмейстер

современности, народный артист России Игорь Чернышев (с 1976 по 1995 гг.). С 1997 года Самарский балет возглавляет народный артист СССР, обладатель премии Парижской академии танца, профессор Никита Долгушин.

На сцене Самарского театра оперы и балета впервые родились новые балеты: «Легенда о любви» Г. Крейтнера, «Читра» Р. Тагора, «Утес», «Возвращение» Э. Лазарева, создана собственная версия балета «Снегурочка» П. Чайковского, «Помните!» А. Эшпая, «Щелкунчик» П. Чайковского (музыкальная постановка выдающегося дирижера Г. Проваторова), «Поэма двух сердец» А. Меликова, «Ромео и Юлия» Г. Берлиоза, «Скифская сюита» С. Прокофьева, «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина (балетмейстер, народный артист России Игорь Чернышев).

Театр российской провинции всегда играл существенную роль в становлении отечественного искусства.

Заслуженный артист УССР, лауреат Сталинской премии А.Г. Азрикан – выдающийся мастер оперной сцены, драматический тенор, в репертуаре которого около 100 партий в операх русских, зарубежных, советских композиторов с огромным успехом пел Азрикан в нашем театре в конце 40-х начале 50-х годов.

Самарский академический театр оперы и балета имеет солидную гастрольную географию, охватывающую около 50-ти городов России, ближнего и дальнего зарубежья Болгария, Испания, Италия, Германия. Насыщена фестивальная жизнь театра. Доброй традицией стали фестиваль классического балета «Имени Аллы Шелест» и фестиваль оперного искусства «Самарская весна».

Важнейшим моментом, определяющим профессиональное лицо того или иного коллектива, является его отношение к традиции. Постановка классики – экзамен, испытание, на котором проверяется творческий потенциал театра.

Самарский академический театр оперы и балета связывает многолетняя творческая дружба с современными композиторами: Тихоном Хренниковым

– опера «В бурю» (1940), балеты: «Любовью за любовь» (1977), «Гусарская баллада» (1980), комическая опера «Доротея» (1984); Андреем Петровым – опера «Петр Первый» (1978), Андреем Эшпаем – балеты «Ангара» (1977), «Помните!» (1981), Марином Големиновым – опера «Ивайло» (1979), поставленная талантливым болгарским дирижером Д. Димитровым.

Многолетние творческие контакты связывают С. Слонимского с Самарой. Значительным событием в развитии оперного жанра конца XX века, выходящим за пределы самарской культурной жизни, стала мировая премьера оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного», поставленная Мстиславом Ростроповичем в содружестве с выдающимися мастерами сцены режиссером Робертом Стура и художником Георгием Алекси-Месхишвили в феврале 1999 года. В опере история России осмысливалась композитором как трагедия власти и народа, когда узурпаторство нищих духом становится причиной гибели праведников. Эта постановка – высокохудожественный спектакль, выведший на новый уровень Самарский оперный театр.

Осенью 1993 года при поддержке областного управления культуры была открыта Детская центральная экспериментальная хоровая школа-десятилетка, в которой одаренные дети с юных лет могут начать профессиональную подготовку к будущей артистической карьере.

Новая жизнь самарской оперы – в «днях Джузеппе Верди» участвовал заслуженный артист России В. Черноморцев – ведущий драматический баритон старейшего и знаменитого Мариинского театра оперы и балета в Петербурге, представлять которого нет особой нужды самарцам старшего поколения. Закончив в 1973 году Московскую консерваторию и проработав сезон в Саратовском оперном театре, он был приглашен в Куйбышев. Восемнадцать лет – с 1974 по 1992 год – он был солистом Куйбышевского театра оперы и балета.

Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» проходит в Самарском академическом театре оперы и балета. Этот фестиваль – огромная

дань памяти великому Музыканту и Человеку, чье имя стало символом целой эпохи в русском исполнительском искусстве.

Инициаторами этого ярчайшего события были художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и губернатор Самарской области. Фестиваль по традиции носит благотворительный характер. Все концерты фестиваля являются реализацией образовательной программы Мариинского театра, направленной на привлечение юной и студенческой аудитории с целью просвещения и выявления талантливой молодежи.

Новая страница истории Самарского академического театра оперы и балета уже открыта. Первые строки уже позволяют надеяться на увлекательное чтение, в котором будут новые постановки, интересные проекты и благодарность восторженной публики.

Заключение

Выдвинутая гипотеза в ходе работы подтвердилась. Изучение творческой деятельности Самарского Театра Оперы и Балета приводит к выводу, что в театре происходят значимые события, которые являются весомым вкладом в отечественную и мировую культуру. Театр российской провинции всегда играл и играет существенную роль в становлении и развитии отечественного искусства. В истории отечественной культуры Самарский театр Оперы и Балета выступает в качестве источника, обладающего высоким культурным потенциалом.

Наш театр имеет неповторимый индивидуальный облик. Сегодня Самарский театр Оперы и Балета – большое красивое здание, принадлежащее к архитектурным памятникам нашего города; нарядный и торжественный зрительный зал; просторная сцена, оснащенная различным оборудованием; самые разнообразные репетиционные помещения; цеха по производству и монтажу декораций, пошиву костюмов.

Словом, театр – это целый мир, который объединяет людей разных профессий, но одержимых одной великой целью – создавать и дарить

зрителю настоящее искусство. Самарский театр Оперы и Балета – признанный центр культуры Поволжья и России.

Используемая литература:

1. Алексушина Т.Ф., Алексушин Г.В., Буданова А.А.; Самара, улица Дворянская. Иллюстрированная энциклопедия – Самара: «Офорт», 2008.
2. Антипин Н.А. Шатров Илья Алексеевич//Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2009// Сост. И.Н.Пережогина и др. – Челябинск, 2008.
3. Добрусин В.А., Карасев В.Н., Нохрин А.А.; Самарские судьбы Библиографическая энциклопедия – Самара: Издательский дом «Агни», 2010
4. Историко-культурная энциклопедия Самарского края: Персоналии Со-Я Самара: «Самарский дом печати», 1995.
5. Мирек А.М. Гармоника. Прошлое и настоящее. Научно-историческая энциклопедическая книга. – М.: ИНТЕРПАКС, 1991.

Приложение

Арнольд Азрикан

Виктор Черноморцев

Сцена из «Травиаты». Жорж Жермон – В.Черноморцев.

Самарский оперный театр. Площадь имени В.В.Куйбышева.

Самарский академический театр оперы и балета