

DOI: 10.17805/trudy.2021.1.8

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ДИРИЖЕР ЕВГЕНИЙ КОЛОБОВ: ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

С.В. Шеремет
Московский гуманитарный университет

Аннотация: В когорте великих российских музыкантов второй половины XX и начала XXI вв. присутствует режиссер Евгений Владимирович Колобов (1946–2003). За вклад в развитие музыкального искусства его именем назван Московский музыкальный театр «Новая опера», который он создал и сформировал особую культуру исполнения классических и современных музыкальных постановок. В профессиональной жизни музыканта было несколько театров: Свердловский государственный театр оперы и балета им. А.В. Луначарского, Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова, Московский государственный академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Однако кульминацией творчества стала работа в Московском музыкальном театре «Новая опера», который был образован в 1991 г. для реализации творческого потенциала дирижера. На протяжении всей творческой жизни Евгений Колобов старался придавать новое звучание классическим произведениям, и использовать вновь созданные оперы и балетные спектакли в репертуаре театров.

Ключевые слова: музыкальное образование, дирижер, авторская интерпретация, классические произведения, новаторство в музыке

CONDUCTOR EVGENY KOLOBOV: TOUCHES TO A CREATIVE PORTRAIT

S.V. Sheremet
Moscow University for the Humanities

Annotation: In the cohort of Great Russian musicians of the second half of the twentieth and early twenty-first centuries, there is the name of Yevgeny Vladimirovich Kolobov (1946–2003). For his contribution to the development of musical art, the Moscow Musical Theater «Novaya Opera» is named after him, which he created and formed a special culture of performing classical and modern musical productions. In the professional life of the musician, there were several theaters: the Sverdlovsk State Opera and Ballet Theater named after A.V. Lunacharsky, the Leningrad State Academic Opera and Ballet Theater named after S.M. Kirov, Moscow State Academic Musical Theater named after K.S. Stanislavsky and V.I. Nemirovich-Danchenko. However, the culmination of his work was his work at the Moscow Musical Theater «Novaya Opera», which was formed in 1991 to realize the creative potential of the conductor. Throughout his creative life, Yevgeny Kolobov tried to give a new sound to classical works, and to use newly created operas and ballet performances in the repertoire of theaters.

Keywords: musical education, conductor, author's interpretation, classical works, innovation in

В январе 2021 г. известному российскому музыканту и дирижеру, основателю Московского музыкального театра «Новая Опера» Евгению Владимировичу Колобову исполнилось бы 75 лет со дня рождения. В мире музыки, в истории российского музыкального театра он оставил яркий след, как музыкант, который всю свою творческую жизнь проводил эксперименты по интерпретации русской и зарубежной классики, проявлял большой интерес к произведениям современных

композиторов. Маэстро внес творческий вклад в развитие музыкальных театров Свердловска (Екатеринбурга), Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Москвы. Он много гастролировал со своими коллективами по нашей стране и за рубежом. Проводил самобытные фестивали и конкурсы. Вписал своим творчеством целую эпоху в историю современного музыкального искусства. Главный дирижер и председатель Художественно-творческой коллегии театра «Новая Опера», лауреат премии «Золотая Маска».

...Гражданин Франции Ян Латам Кёниг высказал свое мнение о профессии дирижера: «Профессию дирижера крайне сложно описать... Дирижера можно сравнить с водителем, ведущим машину на большой скорости с незажженными фарами темной туманной ночью. Я могу лишь репетировать, создавая, таким образом, условия для успешного выступления». (Сегельман: 2018, С 5)

...Евгений Колобов родился 19 января 1946 г. в Ленинграде. Как минимум два обстоятельства определили судьбу будущего известного музыканта и дирижера. Родители заметили особый интерес Евгения к музыке, и решили отдать его вместо общеобразовательной школы в Хоровое училище имени М.И. Глинки при Ленинградской академической капелле.

Родители Евгения Колобова к музыке отношения не имели. Отец окончил военное пограничное училище, мать – домохозяйка. По дороге на службу отец проходил мимо здания Ленинградской хоровой капеллы, в которую принимали на учебу только мальчиков. Однажды он увидел объявление о конкурсе на поступление в эту специальную школу. Принимали 25 человек, но заявлений в тот год было подано от 600 претендентов. Проверка музыкального слуха, чистоты интонации, потенциального диапазона показали исключительные природные данные Евгения, и он был зачислен.

Здесь талантливые дети учились на протяжении 11 лет, получая одновременно общее образование в объеме средней школы и музыкальную подготовку в объеме училища. Из стен хорового училища вышло большое количество известных музыкантов, дирижеров, композиторов.

Хоровое училище как самостоятельное учебное заведение с регулярной системой образования начинает отсчет своей истории с 1856 г., когда при Императорской Придворной Певческой Капелле были открыты регентские, а в 1858 г. и инструментальные классы, в которых получали образование малолетние певчие Капеллы. В нынешнем виде Хоровое училище основано в 1944 г. (первоначально называлось – Музыкально-хоровое училище, с 1945 г. – Хоровое училище, в 1954 г. стало называться Хоровым училищем имени М.И. Глинки). Ныне – ГОУ СПО «Хоровое училище имени М.И. Глинки (колледж)» (Хоровое училище: 2021, Электронный ресурс).

Среди выпускников Хорового училища имени М.И. Глинки – около сорока выдающихся хоровых и симфонических дирижеров, которые работали и работают с хорами и оркестрами в разных странах мира. Среди них: Алексеев Николай Геннадиевич; Атлантов Владимир Андреевич; Борисов Валерий Владимирович;

Вербицкий Владимир Игоревич; Зива Владимир Петрович; Китаенко Дмитрий Георгиевич; Кочановский Станислав Александрович; Крейцберг Яков Маевич; Меликов Феликс Гасанович; Успенский Валерий Всеволодович; Чернушенко Александр Владиславович; Чернушенко Владислав Александрович, Колобов Евгений Владимирович и другие.

В целом ряде публикаций о творческой деятельности Евгения Колобова отмечается, что в семье не было музыкантов, поэтому этот выбор был случайным. Однако, удалось установить, что прадед будущего знаменитого дирижера руководил в свое время церковным хором. Поэтому нельзя исключить генетическое влияние этого обстоятельства, выразившееся в прирожденной расположенности к музыке.

Оказалось, что прадед Евгения Колобова, родившийся в марте 1844 г., Гаврила Иванович Колобов, в 9 лет поступил в хор певчих при Покровской церкви в Буйске. Там он пел на протяжении 6 лет. Потом стал участвовать в качестве тенора в певчем трио. В период с 1871 по 1903 г. состоял певчим в полном церковном хоре. (Евгений Колобов: 2011, Электронный ресурс).

...Несмотря на известность, творческая судьба выдающегося дирижера Евгения Колобова оставалась в чем-то трагичной. Не все музыканты, которые играли в оркестре или пели на сцене, его понимали. Дирижер, как музыкант и как руководитель целого коллектива других талантливых музыкантов всегда предлагает свое прочтение музыкального произведения. Оно может быть традиционным, а может быть новаторским. Евгений Колобов всегда старался сделать классику современной, и его не всегда понимали...

Процесс дирижирования оркестром производит специфическое психофизическое воздействие на музыкантов. Есть большое количество знаков, мимики, жестов, которые дирижер посылает музыкантам. Дирижерская палочка – это только один из методов управления оркестром. В одном и том же симфоническом оркестре музыка разных дирижеров звучит по-разному. В этом заключается искусство управления оркестром.

В результате исследования психологов установлено, что в условиях взаимодействия дирижера и музыкантов оркестра вербальный компонент занимает примерно 35%, а не вербальный – 65%. В целом же зрительный канал получения информации у человека равен примерно 87%, слуховой – 9%, а все остальные органы чувств укладываются в 4%. По другим данным восприятие зрением и слухом соотносятся как 70 и 30%. (Каюков, 2010: 354)

После окончания Хорового училища имени М.И. Глинки в Ленинграде будущий дирижер для продолжения образования поступил в Уральскую государственную консерваторию имени М.П. Мусоргского на отделение хорового дирижирования в класс профессора М.И. Павермана, который одновременно был главным дирижером Свердловской государственной филармонии. Евгений Колобов с увлечением учился, постигал науку и искусство дирижирования хоровым коллективом. Как студент творческого вуза, он подрабатывал на

различных культурно-массовых мероприятиях, участвовал в программах концертов как исполнитель современных эстрадных песен.

Евгений Колобов, окончив консерваторию, был призван на военную службу. Его музыкальные способности и консерваторское образование позволили ему заниматься армейской художественной самодеятельностью, получать новый творческий опыт. По окончании службы его пригласили на работу в Бурятский театр оперы и балета (г. Улан-Уде) на должность хормейстера. Он два года работал в этом театре. Однако, музыкант не испытывал удовлетворения от своей работы. Ему хотелось достигать новых творческих высот.

Евгений Колобов возвращается в Свердловск, поступает в консерваторию на дирижерское отделение по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование». Одновременно, с 1971 по 1974 гг. он работает дирижером Свердловского театра музыкальной комедии. После окончания дирижерского отделения Евгений Колобов получает приглашение перейти на работу в оркестр Свердловского академического театра оперы и балета им. А.В. Луначарского. В 1977 г. (Евгению шел 31-й год) ему предложили должность главного дирижера театра. Впереди прекрасные возможности в театре, большие творческие амбиции. Он работает главным дирижером в театре, преподает в Уральской государственной консерватории. Свердловску Евгений Колобов посвятил 17 лет жизни. Этот город стал для него «второй родиной». Его коллеги по Свердловску, вспоминают, что однажды музыкант сказал: «Годы в Свердловске – самое счастливое время моей жизни!» (Шеваров, 2016: Электронный ресурс).

В 1981 г. прославленный советский и российский музыкант, дирижер Юрий Темирканов, который был главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова, обращает внимание на молодого главного дирижера из Свердловска Евгения Колобова. Он увидел его в одной из телевизионных программ и принял решение пригласить его на работу в качестве дирижера в свой театр. В свою очередь, Евгений Колобов воспринял предложение переехать в Ленинград, на малую родину, как дар судьбы. Он знал и ценил Юрия Темирканова, как непревзойденного мастера и прекрасного дирижера. Следующий этап творческой жизни Евгений Колобов проходит в Ленинграде.

Работа в театре оперы и балета имени С.М. Кирова началась с постановки оперы Джузеппе Верди «Сила Судьбы». Постановка, по мнению критики, удалась. Восторженная публика, хвалебные рецензии! Но сам дирижер не так высоко оценивает свое творчество. По его мнению, здесь было недостаточно новизны в прочтении. Постановка не была оригинальной. Театр имени С.М. Кирова был приглашен на гастроли в Париж. Евгений Колобов подготовил для гастролей балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

Публика – в восторге, а Евгений Колобов – в некотором разочаровании. Ему пришлось дирижировать этот спектакль 30 раз. Он считал, что спектакль не продемонстрировал свою оригинальность. Его утомила повторяемость одной и той же постановки. То, что было нормой для театра, не воспринимал в своем

творчестве Евгений Колобов. Он почувствовал, что роль дирижера в этом театре его тяготит. Евгений Колобов говорит: «У Художника должно быть два главных качества: честное имя и талант. Если наличие таланта зависит от Бога, то за своё честное имя Художник отвечает сам». (Выставка: 2016, Электронный ресурс)

За годы работы в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С.М. Кирова Евгений Колобов как дирижер поставил большое количество спектаклей. Он дирижировал спектаклями композитора Джузеппе Верди «Травиата», «Риголетто», «Сила судьбы». Поставил оперу Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Дирижировал балетными спектаклями П.И. Чайковского «Жизель» и «Лебединое озеро». Балет «Лебединое озеро» в исполнении Кировского театра в постановке под управлением Евгения Колобова был записан для показа по телевидению. Состоялась запись на радио оперы «Пират» композитора Винченцо Беллини.

Некоторые мемуаристы, вспоминая работу Театра имени С.М. Кирова того периода, отмечали, что Юрий Темирканов готовился передать роль главного дирижера театра Евгению Колобову. Об этом говорили в культурных кругах Ленинграда. Но Евгений Колобов потерял интерес к театру, отказался принимать творческую эстафету. Он искал выход из создавшейся ситуации. Скоро она разрешилась. (Сегельман, 2019: Электронный ресурс).

В 1987 г., после шести лет работы в Ленинграде, Евгений Колобов узнал, что один из ведущих музыкальных театров страны – Московский музыкальный академический театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко ищет дирижера. В это время общество бурлило, началась перестройка. Потребовались рекомендации и участие министерства культуры РСФСР, чтобы Евгений Колобов приступил к работе в качестве художественного руководителя и главного дирижера театра.

Одними из первых постановок Евгения Колобова в этом творческом коллективе стала опера итальянского композитора Винченцо Беллини «Пират» и опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов». Эти музыкальные произведения было по душе Евгению Колобову, он увлеченно работал над их постановкой. Премьера подтвердила ожидания. Публика тепло приняла постановки маэстро. Вокруг театра стала складываться позитивная атмосфера. Началось плодотворное творческое сотрудничество с Большим театром Союза ССР в лице Владимира Васильева и Екатерины Максимовой. Договорились, что в балете С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» главные партии будут танцевать эти знаменитые артисты. О театре стали говорить и писать позитивные рецензии и отзывы.

Евгений Колобов решает поставить оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Однако мастер видел только новое прочтение, с использованием авторской партитуры. По мнению маэстро, участниками новой постановки должны были стать молодые артисты. Однако свои требования выставили представители старшего поколения артистов театра с большим списком почетных званий. Атмосфера в театре стала накаляться с каждым часом. В ответ на смелые

творческие планы часть труппы объявила забастовку. Эта акция в каком-то смысле вписывалась в перестройку, которая декларировала расширение демократических процессов в трудовых коллективах, в том числе, и в творческих...

Евгений Колобов в ответ на забастовку идет в Верховный Совет СССР и отказывается от почетных званий и других заслуг. Однако ему сказали, что такой процедуры нет. В эту острую фазу творческого конфликта вмешивается тогдашний заместитель председателя Правительства Москвы Юрий Михайлович Лужков. Состоялась встреча в Правительстве Москвы двух конфликтующих сторон: группы заслуженных артистов и художественного руководителя и главного дирижера театра.

Юрий Михайлович Лужков выслушал обе стороны. Сказал, что будут искать решение проблемы. Отпустил всех артистов, кроме Е.В. Колобова. Когда остались вдвоем, он спросил: «Есть ли в театре люди, которые поддерживают художественного руководителя?» Маэстро ответил, что по его данным таких артистов и сотрудников вспомогательных подразделений около 200 человек. Лужков сказал: «Если это так, то надо создавать новый театр для этих людей. Будет «Новая Опера». Так спонтанно родилась идея о новом театре. (Шевелев, 2021: Электронный ресурс)

В Правительстве Москвы было принято смелое решение – новому театру предложили здание «Зеркального театра» в уютном уголке центральной части столицы, в саду «Эрмитаж». «Зеркальный театр» работал только в летнее время и требовал ремонта. Поэтому так или иначе, там должны были появиться строители. Но задача была куда более сложная. Надо было перестроить театр и приспособить его для круглогодичной работы. Евгению Колобову идея понравилась. Место было очень престижное. Была поддержана идея не менять архитектуру театра, сохранить ее. Интерьер театра должен был быть преобразован и полностью перестроен.

Перед Е.В. Колобовым были поставлены две важные практические задачи. Надо было следить за реконструкцией театра и сколь возможно сокращать ее по времени. Необходимо было наладить репетиционный процесс и готовиться к новым постановкам. На Арбате арендовали здание для администрации и служб театра. Договаривались о репетиции в ДК МИИТ, Театре на Таганке (новая сцена). В итоге Правительство города выделило в районе Таганки кинотеатр, которые как могли приспособивали для репетиций и спектаклей. Трудно было работать, но иного выбора у труппы не было.

Первой постановкой стала опера «Мария Стюарт» итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Репетировали музыкальную постановку «О Моцарт, Моцарт!» на музыку В.А. Моцарта, а также – оперу Н.А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» и оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Колобов очень любил итальянские оперы. Он запланировал поставить Дж. Россини «Севильский цирюльник» и оперу А. Каталани «Валли» (Уланова: Электронный ресурс).

Музыкальный театр «Новая Опера» участвовал в различных культурных проектах, значимых для столицы. Например, проводил «Крещенский фестиваль в Новой Опере», Фестиваль камерной музыки. Организовал международный фестиваль «Два мастера – два мира», а также – Фестиваль хоровой музыки «Иное».

Композиторы специально для Театра «Новая Опера» написали целый ряд новых произведений. Дополнили, обогатили репертуар. Такой подход вполне вписывался в музыкальное кредо главного дирижера и художественного руководителя. Композитор Андрей Головин написал специально для театра оперу «Первая любовь». Премьера оперы состоялась в 1997 г. в рамках празднования 850-летия Москвы. Композитор Владимир Мартынов написал для Театра «Новая Опера» оперу «Школа жен». Главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов стал автором либретто. В качестве дирижера выступил известный музыкант Дмитрий Юровский.

Театр «Новая Опера» открылся в саду «Эрмитаж» в 1997 г. Ремонт занял шесть лет. Начался новый этап в развитии театра. Последующий этап в жизни театра был достаточно продуктивным и принес зрителям Москвы и гостям столицы много хороших постановок. Музыкальный театр «Новая Опера» вступал в XXI век окрыленный творческим удачами и перспективами.

Однако судьба отпустила Евгению Колобову всего лишь 58 лет жизни. В июне 2003 г. маэстро скончался от сердечного приступа. За 12 лет со дня создания театра он успел очень многое сделать. Прежде всего, был заложен профессиональный фундамент театра. Театр продолжал выполнять свою миссию – знакомить зрителей с оригинальными постановками, новыми произведениями. Решением Правительства Москвы Музыкальный театр «Новая Опера» с 2006 г. носит имя своего создателя и вдохновителя.

По характеру Евгений Колобов был человеком харизматичным и настойчивым в достижении цели. Одновременно его отличал лирический настрой, беззаветная любовь к музыке и поэзии. Он пытался выразить свое настроение, отношение к миру и окружающим в стихах. Не был склонен к компромиссам. Не боялся высказать свою точку зрения в коллективе, зная, что не всем она придется по душе. Всю жизнь следовал новаторскому подходу в искусстве. Старался многие классические произведения интерпретировать по – своему, считая, что классика всегда должна быть современной в прочтении и исполнении. Его кредо: следовать «собственному восприятию произведения, доверять своим чувствам». Для настоящего музыканта внутреннее чувство, интуиция имеют большое значение в выборе решения. Это было свойственно и маэстро (Балыбердин, 2017: 110).

Маэстро Колобов Евгений Владимирович за творческие достижения и вклад в развитие театрального искусства удостоен самых высоких почетных званий в области искусства. Он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР (1979) и народного артиста РСФСР (1983). За создание Московского музыкального театра «Новая Опера» ему посмертно присуждена Государственная премия в

области искусства (2004). Он стал лауреатом независимой премии «Триумф», обладателем Премии СТД «Золотая маска» и премии Мэрии Москвы в области культуры.

...Обозреватель «Российской газеты» Андрей Максимов, рассматривая вклад Евгения Колобова в современное музыкальное искусство, писал: «Нашему искусству важно, чтобы Колобов сегодня не вспоминался, а жил. И в наших силах сделать так. Если, конечно, отнестись к этому не для галочки, а всерьез. То есть именно так, как всю жизнь делал Евгений Колобов – человек, которого уже при жизни называли гением» (Максимов, 2016: Электронный ресурс).

Россия – музыкальная держава. Музыку российских и советских композиторов исполняют различные театральные коллективы во всем мире. В нашей стране развита и хорошо отлажена система музыкального образования. Функционируют три уровня: начальное, среднее и высшее профессиональное образования. В стране существует около 100 симфонических оркестров, в каждом регионе работают театры оперы и балета или музыкальные театры. В ряде регионов работают камерные оркестры. В этой сфере существует одна проблема. Система испытывает дефицит высококвалифицированных дирижеров оркестров и музыкальных театров. Есть аналогичные проблемы среди художественных руководителей филармоний. В последний период распространилась практика приглашенных главных дирижеров. В том числе, приглашают в российские оркестры, театры и филармонии зарубежных музыкантов. В этом есть свои плюсы и минусы. Новый художественный руководитель может привнести что-то новое. Сменяемость творческих кадров порождает некоторую нестабильность в коллективе. Мы наблюдаем такую практику в зарубежных странах. Наши выдающиеся дирижеры работают по контракту в зарубежных оркестрах и музыкальных театрах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Балыбердин А.С., Головата Г.Ф. (2017) Оперный театр Евгения Колобова // Гуманитарный трактат. №10. – С. 107–116.

Выставка «Евгений Колобов. И дышит музыкой Судьба...» (2016) [Электронный ресурс] URL: classicalmusicnews.ru/news/vyistavka-evgeniy-kolobov-i-dyishit-muzyikoysudba/ (дата обращения: 28.02.2021)

Евгений Колобов (2011) [Электронный ресурс] URL: <https://www.freepapers.ru/13/evgenij-kolobov/77300.503761.list5.html> (дата обращения: 1.03.2021)

Каюков В.А. (2010) Визуализация сознания и воли дирижера в концертном выступлении посредством языка жестов // Молодой ученый. № 10 (21). — С. 353–356.

Максимов А. (2016) Юбилей гения [Электронный ресурс] URL: <https://www.classicalmusicnews.ru/articles/evgenij-kolobov-70-let/> (дата обращения: 27.02.2021)

Сегельман М. (2019) Опера в саду: как был создан и развивался один из главных музыкальных театров России // <https://www.vokrugsveta.ru/article/308048/> (дата обращения: 25.02.2021)

Сегельман М., Темирова Э. (2018) Уильям Уолтон и вино Франсиса Пуленка... // Вешалка. Газета театра «Новая опера» имени Е. Колобова. – Декабрь – 6 с.

Уланова М. (2021) Новая опера [Электронный ресурс] URL: <https://ru.moscovery.com/> (дата обращения: 21.02.2021)

Шеваров Д. (2016) «Я завидую только поэтам...» [Электронный ресурс] URL: <https://rg.ru/2016/01/14/colobov.html> (дата обращения: 25.02.2021)

Шевелев А. (2021) Оперная голодовка: как Евгения Колобова вынудили покинуть театр Станиславского [Электронный ресурс] URL: https://www.gazeta.ru/culture/2021/01/19/a_13447136.shtml (дата обращения: 20.02.2021)

Шеремет Сергей Владимирович – доцент кафедры искусства Московского гуманитарного университета, заслуженный артист Украины, лауреат международных и национальных конкурсов. Адрес: 111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5. Эл. адрес: Sher-2170@mail.ru

Sheremet Sergey Vladimirovich – Associate Professor of the Department of Art of the Moscow University for the Humanities, Honored Artist of Ukraine, laureate of international and national competitions. Address: 5 Yunosti str., Moscow, 111395, Russia. Email: Sher-2170@mail.ru

Для цитирования:

Шеремет С.В. Дирижер Евгений Колобов: штрихи к творческому портрету // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2021. №1. С. 50–58. DOI: <https://www.doi.org/10.17805/trudy.2021.1.8>