

Валуев Олег Сергеевич — преподаватель-исследователь в области психологических наук, психолог-консультант, медиааналитик, младший научный сотрудник Школы антропологии будущего Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Адрес: 115583, Россия, г. Москва, ул. Воронежская, д. 26, корп. 2. Тел.: +7 (977) 626-67-15. Эл. адрес: o.valuev@yandex.ru. SPIN-код РИНЦ: 9166-4586.

Valuev Oleg Sergeevich, Research and Teaching Fellow in Psychology, Consulting Psychologist, Media Analyst, Junior Research Fellow, School of Future Anthropology, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Postal address: 26, Bldg. 2, Voronezhskaya St., Moscow, Russian Federation, 115583. Tel.: +7 (977) 626-67-15. E-mail: o.valuev@yandex.ru. SPIN-code RISC: 9166-4586.

DOI: 10.17805/zpu.2021.1.19

Театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова и его роль в культурной жизни Москвы

Е. В. Шеремет

Московский гуманитарный университет

В статье рассматриваются проблемы становления и развития созданного в 1991 г. Московского музыкального театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. Театру в этом году исполняется 30 лет. Это уникальный творческий коллектив высокого профессионального уровня, который способен освоить любой музыкальный материал классического и современного репертуара. Театр вообще, а музыкальный театр в частности играет важнейшую роль для функционирования культурного пространства столицы. Он разнообразит и украшает жизнь, оказывает влияние на впечатление москвичей, создает определенный комфорт и определяет качество жизни. Автором раскрывается социальная миссия музыкального театра «Новая опера». Показан опыт формирования репертуара и его особенности. Ключевые слова: музыкальный театр; репертуар; зрители; фестивали; гастроли; культурная жизнь

ВВЕДЕНИЕ

Одна из особенностей Москвы как столицы России и крупнейшего мегаполиса мира состоит в огромном культурном потенциале. Почти девять столетий растет и развивается наш город. Культурное пространство города многогранно: архитектура, музеи, библиотеки, театры, дворцы и дома культуры, школы, колледжи, вузы, метро, вокзалы, аэропорты, религиозные храмы и монастыри, парки и площади города. Этим списком не исчерпана культурная среда или культурное пространство, имеется целый ряд других социальных институтов, которые влияют на жизнь москвичей и гостей столицы.

В предлагаемой статье предпринимается попытка исследовать театр как важнейшую часть культурной жизни столицы. В Москве, по данным поисковой системы «Яндекс», работает 380 театров. Эксперты, которые вели подсчет и решали эту сложную задачу, признались, что точную цифру вычислить вряд ли возможно. Театры возникают, объединяются, исчезают. Это живые творческие объединения с определенным жизненным циклом. Но тем не менее статистика имеется, и она отражает

место и роль театров в культурной жизни Москвы. По представленным данным, из этого количества театров лишь каждый четвертый, или 97 театров, является государственным. Негосударственный статус имеют 245 московских театров. Из общего числа 20 театров являются музыкальными, еще 20 — кукольными, 16 — балетными, 9 — студенческими. В городе имеется 46 театров для детей. Спектакли в 10 театрах предполагают выезд на дом по заявкам жителей и постановки в домашних условиях. Еще 8 театров ставят спектакли на иностранных языках (Сколько театров работает в Москве, 2018: Электронный ресурс).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ МОСКВЫ

Разнообразие московских театров определено многообразием театрального искусства по видам и жанрам. Однако есть то, что объединяет все направления театрального искусства. Прежде всего это зрелищный вид искусства, в котором представлены литература, музыка, вокал, хореография, изобразительные искусства. Здесь имеется сценическое действие, образы героев, их характеры, конфликты и противоречия. Театральные постановки, как правило, воспроизводят художественные произведения в образах и различных сюжетах.

К музыкальным театрам Москвы относятся: Государственный академический Большой театр России, Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Московский музыкальный театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова, Московский государственный академический театр оперетты, Молодежный музыкальный театр «Лотос», Театр музыки и драмы Стаса Намина, Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Камерный музыкальный театр оперы имени Бориса Покровского, Музыкальный театр «Геликон-Опера», Государственный музыкальный театр национального искусства и др.

История российского театра XX и XXI вв. показывает, что театр чаще всего создается по инициативе перспективного режиссера при поддержке властей. Таким же было рождение Московского музыкального театра «Новая опера». В 1980-е гг. в театральном мире нашей страны появилось новое имя музыкального режиссера — Евгения Владимировича Колобова. Он работал в Свердловском академическом театре оперы и балета имени А. В. Луначарского. Его постановки были смелыми и оригинальными. В прессе печаталось много восхищенных рецензий. Из личного опыта знаю, что театральных режиссеров музыкального жанра в стране было не так много. За ними охотились столичные театры. Поэтому пришло время и Евгения Колобова: в 1981 г. его по инициативе советского и российского дирижера, педагога, общественного деятеля Ю. Х. Темирканова пригласили в Ленинградский театр оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский) в качестве режиссера-постановщика. Работая в Свердловске, а затем в Ленинграде, Евгений Колобов получил почетные звания заслуженного деятеля искусств РФ (1979 г.) и народного артиста России (1983 г.). Эти звания позволили ему войти в клуб музыкальной элиты страны. Такие мастера были на учете в Министерстве культуры СССР.

В 1987 г. потребовался художественный руководитель ведущего театра В. И. Немировича-Данченко. Решение принимало министерство культуры страны. Евгений Колобов переезжает в Москву и становится художественным руководителем и главным дирижером этого театра. Он осуществляет ряд спектаклей, которые высоко оценивают критика и специалисты. Предложены новые драматические решения и показан высокий уровень музыкального исполнения. Оперу М. П. Мусоргского

«Борис Годунов» под руководством Е. В. Колобова сняли в качестве музыкального фильма. В несколько раз расширилось количество зрителей, которые познакомились этим произведением и его трактовкой.

В 1987 г. Юрий Михайлович Лужков был назначен первым заместителем председателя исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов (Мосгорисполкома). В этом году Москва отмечала 840-летие со дня основания. Москвичам и многочисленным гостям города Правительство Москвы предложило большую культурную программу. Свой вклад в празднование юбилея внес и Музыкальный академический театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Ю. М. Лужков обратил на это внимание.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ТЕАТРА

Работая в ведущем музыкальном театре столицы, главный дирижер Евгений Колобов планировал новые постановки и свежее прочтение классических произведений. Традиции театра и новаторство дирижера вошли в противоречие. Старшее поколение артистов не хотело новаций. Возникли разногласия. На календаре был 1991 г. В это время правительство города возглавлял Ю. М. Лужков. Он принял решение о создании нового театра и предложил название — «Новая опера». Художественным руководителем и главным дирижером нового театра назначили Е. В. Колобова.

В 1991 г. Московскому музыкальному театру «Новая опера» было передано здание летнего «Зеркального театра», расположенного в саду «Эрмитаж». Это театр был построен в 1910 г., но работал только в летнее время. Необходимо было провести ремонтно-строительные работы, чтобы можно было эксплуатировать здание театра круглый год. При этом стояла задача сохранить оригинальную архитектуру театра. На период ремонта музыкальный театр «Новая опера» снимал различные помещения и готовил репертуар для выступления перед зрителями. Ремонт продолжался шесть лет. По сути, было построено новое здание для театра на 660 посадочных мест в большом зале.

Становление Московского музыкального театра «Новая опера» было непростым. На начальном этапе художественному руководителю и главному дирижеру необходимо было одновременно решать большое количество творческих и организационных вопросов. Среди них: создание театральной труппы, приглашение известных исполнителей на определенные спектакли и концерты, подбор репертуара, организация репетиций с оркестром и артистами, планирование гастролей, участие в творческих фестивалях и т. д. Для репетиций была использована сцена ДК МИИТ. Офис дирекции удалось арендовать на Арбате. Постановки осуществляли на новой сцене театра на Таганке, в Большом зале Московской консерватории, Колоном Зале Дома Союзов. Затем новому театру для постановки спектаклей выделили кинотеатр в районе Таганской площади.

РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ ТЕАТРА

Первыми спектаклями театра «Новая опера» были опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Мария Стюарт» по мотивам одноименной драмы немецкого писателя Фридриха Шиллера, музыкальный спектакль «О Моцарт, Моцарт!» с использованием «Реквиема» В. А. Моцарта и оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» по одноименной «маленькой трагедии» А. С. Пушкина, опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин» по мотивам одноименной повести в стихах А. С. Пушкина, опера итальянского композитора Альфредо Каталани «Валли», а также опера итальянского композитора Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

В первые годы своей творческой деятельности театр «Новая опера» старался занять достойное место в культурной жизни Москвы. В 1995 г. в Большом зале Консерватории состоялся музыкальный вечер памяти академика А. Д. Сахарова. Была исполнена симфония № 13 си-бемоль мажор Д. Д. Шостаковича для солиста (баса), хора (басов) и оркестра на стихи поэта Евгения Евтушенко. В 1996 г. театру «Новая опера» присудили национальную премию «Золотая маска» за постановку оперного спектакля П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в номинации лучший музыкальный спектакль.

Наряду с традиционными классическими спектаклями в театре «Новая опера» исполнялись симфонические произведения В. А. Моцарта, Д. Д. Шостаковича, С. В. Рахманинова, С. И. Танеева, П. И. Чайковского и других великих российских и зарубежных композиторов. В афишах театра появились имена певцов, музыкантов и дирижеров мирового класса: Элисо Вирсаладзе, Николай Петров, Михаил Плетнев, Дмитрий Хворостовский. В программах «Новой оперы» выступали симфонические оркестры, проходили литературно-музыкальные спектакли с участием народных артистов России Аллы Демидовой и Валентина Непомнящего.

Маэстро Е. В. Колобов как выдающийся дирижер представлял Московский музыкальный театр «Новая опера» в работе с различными зарубежными симфоническими оркестрами Канады, США, ФРГ, Франции, Испании, Португалии, Финляндии, Югославии, Японии. Он выступал перед публикой этих стран как приглашенный дирижер, и его концерты проходили с большим успехом. Он представлял Россию на фестивале «Флорентийский музыкальный май» в Италии, на Международном финском оперном фестивале в Савонлинне.

САМОБЫТНОСТЬ ТЕАТРА «НОВАЯ ОПЕРА»

В чем заключается самобытность театра «Новая опера»? Каким является его кредо? Во многом это определялось позицией в музыкальном искусстве Евгения Колобова. Он создавал театр, где ведущая роль принадлежала дирижеру. Он по-своему интерпретировал музыкальный материал и формулировал для труппы задачи нового взгляда на русскую и зарубежную классику. В ряде случаев наоборот — возрождал забытые партитуры и создавал необычное звучание произведений.

Другая сторона его творчества — это репертуар. Музыкальная классика прошлых лет до конца еще не познана, не раскрыта, поэтому в театре на первом месте был классический репертуар. На сцене театра были впервые в современной России поставлены оперы Г. Доницетти «Мария Стюарт», Дж. Верди «Двое Фоскари», М. П. Мусоргского «Борис Годунов» в оригинале, П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в авторской версии композитора. Особенность названных и ряда других постановок — это возвращение к первоначальной редакции произведений и их исполнению. Выбор репертуара в театре «Новая опера» в последующие годы был продолжен в традиционном подходе, который предлагал Е. В. Колобов. Он включал в себя русскую и зарубежную классику, оригинальные произведения, а также новые оперы, появившиеся в XX–XXI вв.

Новый репертуар раскрывает замысел театра. Это созвучно с творческой концепцией и определенными интригами для зрителей. Получила распространение постановка заказных спектаклей — произведений, специально написанных по заказу театра «Новая опера». К таким произведениям следует отнести оперу В. И. Мартынова «Школа жен», оперу на музыку балета П. И. Чайковского «Щелкунчик. Опера», оперу-фантазию А. Шельгина «Продавец игрушек».

На сцене «Новой оперы» получили возрождение классические произведения из «забытого» репертуара. Вековой перерыв прервали в театре постановками оперы Э. Хумпердинка «Пряничный домик, или Гензель и Гретель» и Р. Штрауса «Саломея». В данном случае можно говорить о том, что «новое — это хорошо забытое старое». На афиши театра вернулись оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Игроки» Д. Д. Шостаковича, «Мадалена» С. С. Прокофьева, «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти и др.

В театре «Новая опера» получили свое развитие специальные проекты. К ним следует отнести «Крещенский фестиваль в Новой Опере», фестиваль камерной музыки, международный фестиваль «Два мастера — два мира», фестиваль хоровой музыки «Иное».

Специально для театра «Новая опера» было написано несколько произведений, которые обогатили репертуар и нашли любовь зрителей. К таким произведениям следует отнести оперу Андрея Головина «Первая любовь». Премьера этого произведения состоялась в рамках празднования 850-летия Москвы в 1997 г. Композитор Владимир Мартынов написал для театра оперу «Школа жен». Либретто для этой оперы подготовил друг театра и выдающийся режиссер, главный режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов. Для этого он использовал произведения Михаила Булгакова, Козьмы Пруткова и Жана-Батиста Мольера. Постановку оперы осуществил известный дирижер Дмитрий Юровский.

Судьба отпустила Евгению Колобову всего лишь 58 лет жизни. Он скончался от сердечного приступа в июне 2003 г. В театре «Новая опера» проработал всего лишь 12 лет. Но как много он сделал за эти годы. Главное, заложил профессиональный фундамент в театре, при нем сформировались традиции. Для театра художественный руководитель — важная фигура. Память мастера увековечена тем, что театр «Новая опера» с 2006 г. носит его имя. Современники высоко оценивают талант Е. В. Колобова и его личные качества.

На сцене театра «Новая опера» в 2014 г. состоялась премьера спектакля «Щелкунчик. Опера» на музыку П. И. Чайковского. Это своеобразный творческий эксперимент. Режиссер Алла Сигалова и художник-постановщик Павел Капелевич предложили из балета сделать оперу. Музыкальная редакция была предложена композитором Игорем Кадомцевым.

Еще одной линией развития труппы театра «Новая опера» стало создание камерного хора, которым со дня основания театра до 2017 г. руководила супруга Е. В. Колобова, выпускница Уральской государственной консерватории, народная артистка России, лауреат Государственной премии России, сооснователь и главного хормейстер (1991–2017) театра Наталья Попович. Хоровой коллектив задействовали в спектаклях, для него формировался специальный репертуар, и он выступал как самостоятельный коллектив. Основой репертуара камерного хора театра «Новой оперы» было три хоровых спектакля: «Черное», «Белое» и «Красное». В этих спектаклях хоровой коллектив использовал музыку разных эпох. Для программы «Красное» композитором Татьяной Шатковской-Айзенберг была написана хоровая опера по мотивам испанских и сефардских народных песен.

Достижения театра «Новая опера» были отмечены присуждением премии Союза театральных деятелей РФ «Золотая маска». В 2014 г. эту премию получили главный дирижер театра Ян Латам-Кёниг за постановку оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» и народный артист СССР, главный дирижер театра в 2006–2011 гг. Эри Клас за вклад в развитие театрального искусства (Сегельман, 2014: Электронный ресурс).

Специально для театра «Новая опера» композитор Константин Боярский написал оперу «Пушкин». Концертная версия этого произведения была предложена в программе «Крещенского фестиваля в Новой Опере» в 2017 г. Затем был поставлен гастрольный вариант с дебютом в Великобритании в июле 2018 г. На сцене театра «Новая опера» премьера оперы «Пушкин» состоялась в 2019 г.

В ноябре 2019 г. на сцене театра «Новая опера» состоялась премьера оперы-фантазии композитора Алексея Шельгина «Продавец игрушек», которая была написана по заказу театра. В основе либретто использовали одноименный роман Виктора Добросоцкого. При этом поэт Кирилл Красношевский модернизировал сюжет в стиле театрального экшена. Режиссер Алексей Вэйро реализовал литературный и музыкальный материал в стиле сказки-притчи. Задумано и сделано было так, что каждый зритель, будь это ребенок или взрослый, находил в спектакле для себя интересные сюжеты для осмысления.

МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА

Как известно, миссия театра состоит в том, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное». С момента своего создания театр «Новая опера» выполнял свою миссию в национальных масштабах, вдохновляя москвичей и гостей города из разных регионов огромной России. Российское искусство, в том числе театральное, востребовано во многих странах мира.

В апреле 2014 г. состоялись первые зарубежные гастроли театра «Новая опера». Театр пригласили в Великобританию, чтобы выступить в Английской национальной опере с пятью концертами. Зрителям предложили русскую классику, оперу А. Бородина «Князь Игорь» в постановке Юрия Александрова. Оркестром дирижировал англичанин Ян Латам-Кёниг, который работал в театре «Новая опера» главным дирижером. При всех волнениях руководителей театра и артистов постановка на британской сцене имела успех.

Приведем несколько отзывов в британской прессе о спектакле артистов театра «Новая опера». Джордж Холл в газете «The Guardian» за 2 апреля 2014 г. писал: «Русская опера гордится своими традициями, и именно благодаря им в музыкальном и вокальном отношении спектакль получился добротным; но, даже несмотря на это, постановка Александрова в оформлении художника Вячеслава Окунева остается диковинным зрелищем, временами производящим непреднамеренный комический эффект». В газете «The Times» Хилари Финч высказал следующее заключение: «Опера завершается не триумфом, а элегическим хором а capella, скорбящем о поражении Игоря. Таким образом, режиссер выводит на первый план благородство и мужество князя, не делая из него явного антигероя. Оркестр под вдохновенным руководством Яна Латама-Кёнига — выдающийся, с ослепительной и динамичной энергетикой, под стать ошеломляющему, убийственному для глаз зрелищу». Газета «Sunday Times» 6 апреля опубликовала мнение Хью Каннинг: «По крайней мере три солиста Новой Оперы, а именно Сергей Артамонов в роли мужественного князя, Елена Поповская, мощно спевшая Ярославну, и Евгений Ставинский — разбитной Галицкий, произвели в Колизее гораздо большее впечатление своим вокалом, нежели их звездные соотечественники в значительно большей по размеру Метрополитен-опере» (цит. по: С музыкальной точки зрения ... , 2014: Электронный ресурс).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральное место в социокультурном пространстве Москвы принадлежит людям. Мы имеем ввиду не только жителей столицы, но и гостей из регионов России и зарубежья. По данным ВЦИОМ, 48% жителей страны считают себя зрителями театров. За прошедшие 10 лет доля россиян, посещающих театры, выросла с 28 до 48%. В Москве этот показатель составляет 71%. Наиболее активно посещают театры люди в возрасте от 45 до 59 лет. Не посещают театры 34% из опрошенных (ВЦИОМ ..., 2019: Электронный ресурс).

Посещение музыкальных театров имеет свою особенность. Здесь требуется определенная подготовка. Восприятие музыкального спектакля отличается от драматического произведения, например. Особенно сложно неподготовленному зрителю воспринимать симфонические произведения, оперные спектакли. Но в нашей стране очень много людей, которые обучались в музыкальных школах либо посещали кружки художественной самодеятельности. Такой категории зрителей легче понимать музыкальные произведения, они в большей степени получают удовлетворение от спектаклей.

Музыкальный театр «Новая опера» является доступным и популярным местом для зрителей. В обычных условиях заполняемость зрительного зала театра доходит до 95–97%. Это очень хороший показатель. Зрители, посетившие спектакли в «Новой опере», как правило, получают положительные эмоции и испытывают желание побывать в театре еще раз. Они зачастую оставляют позитивные отзывы и рекомендуют своим друзьям и знакомым посетить именно этот театр. Люди, побывавшие на спектаклях театра, отмечают комфортные условия и высокий профессиональный уровень артистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

С музыкальной точки зрения театр стал открытием: отклики британской прессы (2014) [Электронный ресурс] // Вешалка : газета театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. Май. URL: https://novaopera.ru/upload/veshalka/2014_may.pdf (дата обращения: 22.12.2020).

ВЦИОМ: число посещающих театры россиян выросло почти вдвое за последние 10 лет (2019) [Электронный ресурс] // ТАСС. URL: <https://tass.ru/kultura/6261947> (дата обращения: 22.12.2020).

Сегельман, М. (2014) Акценты месяца: колонка главного редактора [Электронный ресурс] // Вешалка : газета театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова. Май. URL: https://novaopera.ru/upload/veshalka/2014_may.pdf (дата обращения: 22.12.2020).

Сколько театров работает в Москве (2018). URL: <https://www.the-village.ru/city/news/329547-teatr> (дата обращения: 22.12.2020).

Дата поступления: 27.12.2020 г.

*THE KOLOBOV NOVAYA OPERA THEATER AND ITS ROLE IN THE CULTURAL LIFE OF MOSCOW**S. V. Sheremet**Moscow University for the Humanities*

The article deals with the problems of formation and development of the Kolobov Novaya Opera Theater of Moscow, established in 1991. The theater is celebrating its 30th anniversary this year. This is a unique creative team of a high professional level, which is able to master any musical material of the classical and modern repertoire. Theater in general, and musical theater in particular, has a crucial role for the functioning of the cultural space of the capital. It diversifies and beautifies life, influences the impression of Muscovites, creates a certain comfort and determines the quality of life. The author reveals the social mission of the Novaya Opera Theater. The experience of forming a repertoire and its features are shown.

Keywords: musical theater; repertoire; audience; festivals; tours; cultural life

REFERENCES

«S muzykal'noi toчки zreniia teatr stal otkrytiem: otkliki britanskoi pressy» (2014) *Veshalka. Gazeta teatra «Novaia Opera» im. E. V. Kolobova*. May [online] Available at: https://novayaopera.ru/upload/veshalka/2014_may.pdf (accessed: 22.12.2020).

VTsIOM: chislo poseshchaiushchikh teatry rossiian vyroslo pochni vdvoe za poslednie 10 let (2019) *TASS* [online] Available at: <https://tass.ru/kultura/6261947> (accessed: 22.12.2020).

Segel'man, M. (2014) Aktenty mesiatza: kolonka glavnogo redaktora. *Veshalka. Gazeta teatra «Novaia Opera» im. E. V. Kolobova*. May [online] Available at: https://novayaopera.ru/upload/veshalka/2014_may.pdf (accessed: 22.12.2020).

Skol'ko teatrov rabotaet v Moskve (2018) *The Village* [online] Available at: <https://www.the-village.ru/city/news/329547-teatr> (accessed: 22.12.2020).

Submission date: 27.12.2020.

Шермет Сергей Владимирович — профессор кафедры искусства Московского гуманитарного университета, заслуженный артист Украины, солист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. Адрес: 111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, 3-й корпус, каб. 333. Тел.: +7 (499) 374-59-40. Эл. адрес: sher-2170@mail.ru

Sheremet Sergey Vladimirovich, Professor, Department of Arts, Moscow University for the Humanities; Honored Artist of Ukraine; Soloist, Kolobov New Opera Theater of Moscow. Postal address: 5, Yunosti St., Moscow, Russian Federation, 111395. Tel.: +7 (499) 374-59-40. E-mail: sher-2170@mail.ru