МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Научно-техническая библиотека

Большой театр –

национальный бренд России

Библиографический обзор

Исполнитель: Трыкова О. Ю.

Волгоград, 2016

**«Какие здесь царили имена -
Певцы, танцоры, музыканты...
И радость публике дана
Звучавшими сопрано и бельканто...»**

Куст Тамара

Большой театр – колыбель русского искусства, свидетель самых интересных и знаменательных событий русской культуры, отмечает 240-летие со дня основания. Театр создан в 1776 году благодаря активной деятельности московского прокурора князя **П. В. Урусова**, получившего право «быть содержателем всех театральных в Москве представлений…». С 1776 года театральные постановки ставились в доме графа Р. И. Воронцова на Знаменке и пользовались огромным успехом преимущественно у знати. Для показа спектаклей Урусов совместно с антрепренёром Медоксом построил **«Петровский театр» («Оперный дом»)**, в котором на протяжении 25 лет шли оперные, драматические и балетные постановки. В 1812 году большая часть здания сгорела. Поэтому в 1825 году труппа, состоявшая из известных актёров, в том числе крепостных: В. П. Померанцева, А. П. Плавильщикова, Н. В. Репиной выступали на других театральных подмостках. **Огромную роль в истории, создании и развитии Большого театра сыграли директора императорских театров – И. А. Всеволжский, князь С. М. Волконский, В. А. Теляковский, первый избранный директор, оперный певец Л. Собинов**. После проведённой реорганизации в Большом театре появились должности главного дирижёра, режиссёра, хормейстера. Значительный вклад в оформлении спектаклей сыграли главные художники: М. И. Курилко, Ф. Ф. Федоровский, В. Я Левенталь, В. М. Васнецов. Особое место в создание балетной труппы внесли художественные руководители В. М. Гордеев, А. Н. Фадеечев, Б. Б. Акимов; А. Г. Ратманский, Г. Н. Рождественский, музыкальный руководитель и главный дирижёр – А. А. Ведерников.

В книге Ю. Д. Хрипунова «Архитектура Большого театра» представлен фактографический материал об истории строительства и перестроек театра на различных этапах его существования. Издание включает большое количество неопубликованных архивных материалов, содержащих неизвестные сведения об особенностях архитектуры Большого театра. Издание в первую очередь рассчитано на специалистов – архитекторов, искусствоведов, а также читателей, интересующихся историей русской культуры, оперы, балета.

Балетный репертуар первой половины XIX века богат и разнообразен. На подмостках ставились спектакли-балеты («Сильфида», «Асмодей – хромой колдун»), сентиментальные («Карл и Лисбета»), «восточные» («Калиф Багдадский») и рыцарские приключенческие («Дон Кихот Ламанчский»).

Важный вклад в развитие русского балета внёс известный балетмейстер и педагог **А. П. Глушковский**, благодаря усилиям которого были созданы балеты: «Семик, или Гулянье в Марьиной роще», «Кавказский пленник, или тень невесты» по поэме А. С. Пушкина. В 1831 году совместно с дирижёром Ф. Е. Шольцом поставлен спектакль **«Пантомима»** по мотивам произведения А. С. Пушкина **«Руслан и Людмила»**. В 30 – 40-е годы балетмейстеры Большого театра впервые обратились к постановке балетов на музыку А. Адана – **«Дева Дуная» (1838)**, **«Корсар»** и **«Жизель»** (1844). К большому сожалению, с середины XIX века романтичные балеты стали терять актуальность и интерес публики. С 1860 по 1890 – е годы в театре сменилось несколько ведущих балетмейстеров, в том числе и зарубежных. В 1902 году балетную труппу возглавил деятельный хореограф **А. А. Горский.** Балет Большого театра стал возрождаться благодаря приходу новых сил, постановке лучших балетов: **«Дон Кихот»** Л. Минкуса, **«Лебединое озеро»** П. И. Чайковского, **«Жизель»** А. Адана.

В книге В. Пасютинской **«Волшебный мир танца»** (1985) подробно рассказано о появлении балета, его развитии в России и зарубежных странах. Выделены яркие представители питерской и московской балетных школ. **Отмечена ведущая роль В. Д. Тихомирова – балетмейстера, педагога и** **танцора Большого театра**. Его танец отличался благородством, высокой техникой, лёгкостью и особенностью манеры исполнения. С 1896 года началась педагогическая деятельность Тихомирова. Его главными требованиями были **индивидуальность, выразительность исполнения танца, музыкальность**. В 1913 году он стал вторым балетмейстером Большого театра, а в 1924 году – художественным руководителем и главным балетмейстером. В этот период на сцене возобновляются классические балеты: «Баядерка», «Спящая красавица», «Сильфида**». Основной удачей балетмейстера стала новая постановка балета «Эсмеральда». Крупнейшим событием в творческой деятельности В. Д. Тихомирова была постановка балета Р. Глиэра «Красный мак» совместно с Л. Лощилиным.**

Значительный вклад в развитие балетного искусства в 20 – 30 – е годы XX века внесли балерины **Гельцер, Е. В., Семёнова, М. Т**., создавшие запоминающиеся образы в балетах «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Красный мак», «Пламя Парижа». Главных героинь, которых играла Марина Семенова, сравнивали с образами А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, А. Островского. А известный писатель Алексей Толстой назвал Марину Семёнову **«ценностью духовных сил народа»**.

В 30 – е годы создаются балеты на современные сюжеты: «Футболист» В. Орланского, «Золотой век», «Светлый ручей» и «Болт» Д. Шостаковича. Большую роль в подъёме творческой работы страны сыграли балеты известного балетмейстера Б. Асафьева **«Пламя Парижа»** и **«Бахчисарайский фонтан».** В «Бахчисарайскомфонтане» в новой интерпретации раскрылись многогранные дарования прекрасных балерин и танцовщиков **Г. Улановой, О. Иордан, К. Сергеева, М. Дудко**.

Ярким событием в театральном мире стала премьера балета Сергея. Прокофьева **«Ромео и Джульетта»**, поставленная великолепным балетмейстером Л. М. Лавровским 11 января 1940 года. Подробно рассмотрено либретто этого произведения, приведены главные вехи творческого пути **Л. М. Лавровского**. Под его руководством в новой редакции были поставлены балеты «Жизель», «Раймонда». Свои интересные замыслы он реализовал в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова, в питерском Малом театре, ещё преподавал в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского и Московском хореографическом училище.

В книге рассказано об образах, созданных непревзойдённой балериной Галиной Сергеевной Улановой в Большом театре (балеты «Шопениана», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан»). Мировую известность и славу ей принесли балеты «Жизель» и «Ромео и Джульетта». По мнению композитора Сергея Прокофьева, **Галина Уланова была гением русского балета.**

В грозные годы Великой Отечественной войны **часть театра была эвакуирована в Куйбышев.** В военных частях большой популярностью пользовались танцы на военную тему и народные. Для поднятия боевого духа у солдат и военнослужащих создавались ансамбли песен и плясок. Каждая воинская часть имела свой коллектив. Артисты небольших театров выступали с ведущими актёрами, выдающимися мастерами на различных площадках страны. Большой театр в этот период славился замечательным оркестром и ансамблем скрипачей, способствовавших решению художественных задач.

Начиная с 1930 – х годов основной тенденцией развития балета было его сближение с реалистическим драматическим театром, почти изжившим себя в середине 50 – х годов XX века. В 1960 – х годах Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв поставили одноактные балеты **«Геологи»** Н. Н. Каретникова (1964), **«Весна священная»** И. Ф. Стравинского. Заметным событием стали новаторские балетные спектакли: **«Каменный цветок» Прокофьева (1959), «Легенда о любви» Л. Д. Меликова, «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Спартак» А. И. Хачатуряна (1968), «Иван Грозный» на музыку Прокофьева (1975).**

В спектакле «Каменный цветок» особенно ярко проявился лирический дар балетмейстера, образность, внутренний мир героев различных типов, характеров. Великолепно созданы персонажи Хозяйки Медной Горы, Катерины и Данилы средствами классического и русского народного танца.

В «Легенде о любви» А. Меликова показан нравственный образ человека, замечательно раскрыт внутренний мир героев. **Значительным событием стал балет «Спартак»**, премьера которого состоялась на сцене Большого театра 9 апреля 1968 года. Пластические раздумья – монологи, поставленные Григоровичем, позволили, понять психологическое состояние героев. Побеждённый Спартак в балете одерживает духовную победу. **Великолепно раскрыты образы Красса, Эгины, Фригии, первыми исполнителями которых были В. Васильев, М. Лиепа, Е. Максимова, Н. Тимофеева.**

В **балете «Иван Грозный»** выразительными средствами классического балета представлены исторические события, образы. Заметным явлением стала постановка старых классических спектаклей «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда».

В 1979 году в Большом театре Григорович осуществил постановку балета «Ромео и Джульетта», использовав музыку Прокофьева. Благодаря его творчеству совершенно по-новому в балетах «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Золушка», «Спартак», «Гусарская баллада» раскрыли свои таланты балерина **Екатерина Максимова**, **Владимир Васильев**, дебютировавший в 1958 году на сцене Большого театра в роли Данилы в балете «Каменный цветок». Зрителю запомнились созданные им образы Щелкунчика, Спартака, Ивана Грозного, Зигфрида. Кроме больших партий, Васильев принимал активное участие в концертных номерах: **«Нарцисс»**, **«Ромео и Юлия»** совместно с французским балетмейстером Морисом Бежаром. Талант Васильева многогранен. Поэтому он мог играть в разных балетных жанрах: классических, лирических, комедийных, драматических. По авторитетному мнению М. Бежара, **он соединяет в себе всё: виртуозность, технику, драматический талант….** Позже Васильев обратился к балетмейстерской деятельности в Большом театре. Под его руководством были созданы балеты «Икар» С. Слонимского, «Эти чарующие звуки», «Макбет» К. Молчанова. По мнению Б. Львова – Анохина, **во всём, что он делает, проявляется «шаляпинская» широта артистической натуры.**

Ведущим балеруном Большого театра многие годы был Марис Лиепа, сыгравший главные партии в «Дон Кихоте», «Легенде о любви», «Анне Карениной». Талант М. Лиепа проявился также в качестве педагога, балетмейстера, киноактёра. **Особое место в балетном мире занимает творчество Майи Плисецкой, неповторимо сыгравшей главные роли в балетах «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Кармен».**

В книге Гаевского «Дивертисмент» (1981) опубликованы восторженные отклики посетителей и зрителей Большого театра, библиотеки, музеев. В интересной форме представлен материал об истории балета, его развитии. Последние два десятилетия сцену Большого театра прославили Николай Цискаридзе, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова, Диана Вишнёва. В настоящее время в Большом театре поставлены балеты «Драгоценности», «Свадьба Фигаро», «Онегин», «Чародейка» и другие.

В последние годы проводятся различные телевизионные конкурсы: **«Большой балет», «Щелкунчик», «Большая опера»**, проходящие на канале «Россия. Культура». Их главная цель – выявить многогранные таланты в русских театрах страны: **Большом, Михайловском, Мариинском и крупных городах – мегаполисах.**

Вначале признание Большому театру принесло оперное искусство крепостных певцов – актёров М. С. Синявской, Е. С. Садунова, А. Г. Ожоги. Значительное влияние на оперный репертуар Большого театра оказала **творческая деятельность Верстовского** – инспектора Дирекции императорских театров, композитора, автора опер «Пан Твардовский» (1828), «Аскольдова могила» (1835), «Тоска по родине». В 1840 – х годах Большой театр обратился к постановке русских классических опер: **«Жизнь за царя»** (1842) и **«Руслан и Людмила»** (1846) М. И. Глинки. Особой популярностью в 1850 – х годах пользовались произведения итальянских композиторов. В 60 – х годах на сцене ставят оперы преимущественно русских композиторов: «Юдифь», «Рогнеда» А. Н. Серова, «Русалка» А. С. Даргомыжского. **Главным событием 80-х годов XIX века стала постановка оперы Чайковского П. И. «Евгений Онегин».** В этот период на сцене исполнялись замечательные произведения Н. А. Римского – Корсакова, М. П. Мусоргского. Одновременно ставились лучшие оперы известных зарубежных композиторов В. А. Моцарта, Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнера. Расцвет Большого театра связан с выдающимися именами С. В. Рахманинова, Шаляпина, Ф. И., Л. В. Собинова, С. Я. Лемешева, К. С. Станиславского и Владимира Немировича – Данченко.

В 1906 – 33 –х годах были поставлены оперы: «Декабристы» (1925) В. А. Золотрёва, «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича. В конце 1940 года зрителю были предложены оперы «Валькирия» Вагнера (реж. Эйзенштейн), «Хованщина» Мусоргского.

Значительный вклад в развитие театра, его репертуарной политики внёс известный режиссёр, педагог **Борис Покровский**, под руководством которого поставлены оперы: «Война и мир» (1959), «В огне» («Под Москвой») (1943), «Евгений Онегин» (1944), «Майская ночь» (1947), «Садко» (1949). В 1950 – 1970 – х годах зрители могли наслаждаться прекрасной музыкой и актёрской игрой в операх «Травиата» (1952), «Снегурочка» (1954), «Руслан и Людмила» (1954), «Мёртвые души» (1977) Р. Щедрина «Отелло» (1978), отличительными чертами этих постановок были глубокое проникновение, идейно – художественный замысел, высокая музыкальная культура. В лучших спектаклях этого периода пели **И. К. Архипова, Г. П. Вишневская, Т. А. Милашкина, Е. В. Образцова, Т. И. Синявская, Е. Е. Нестеренко**. Запоминающиеся образы в операх «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Пиковая дама», «Орлеанская дева» Н. А. Римского – Корсакова **были созданы И. К. Архиповой**, прослужившей на сцене Большого театра 30 лет. Великолепно исполняла произведения М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, С. Рахманинова, Г. С. Свиридова выдающаяся певица Большого театра **Е. В. Образцова**.

В 1990 – х годах в оперной политике Большого театра произошли коренные изменения. Было принято решение о постановке малоизвестных опер: «Млада», «Ночь перед Рождеством», «Золотой петушок» Н. А. Римского – Корсакова, «Алеко» и «Скупой рыцарь» Сергея Рахманинов. Экономический кризис, массовый отъезд певцов и танцовщиков за границу способствовали снижению качества ряда спектаклей.

Характерной чертой 2000-х годов в Большом театре является антрепризный принцип работы над репертуаром, приглашение исполнителей на контрактной основе, прокат зарубежных спектаклей. Возросло количество новых интересных постановок: «Хованщина» М. П. Мусоргского, «Снегурочка» Н. А. Римского – Корсакова, «Похождение повесы» И. Ф. Стравинского, «Летучий голландец» Р. Вагнера, «Дети Розенталя» Л. А. Десятникова. Недавно закончилась реконструкция Большого театра, начавшаяся в 2005 году. В этот период спектакли шли на Новой сцене в специально построенном здании. Был проведён большой объём реконструкционных и реставрационных работ по акустике и внутреннему убранству зрительного зала и сцены.

Большой театр – это главный театр страны и один из лучших театров мира. Его по праву можно сравнить с ведущим оперным театром «Ла Скала». Он является особо ценным и охраняемым объектом культурного наследия. По мнению С. Я. Лемешева, **«Большой – эталон всего нашего оперного искусства», а наш балет – лучший балет в мире.**

Список использованных источников

1. Балет государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР. – Москва : Искусство, 1955. – 460 с.
2. Боголюбов, Н. Н. Шестьдесят лет в оперном театре: воспоминания режиссёра / Н. Н. Боголюбов. – Москва : ВТО, 1967. – 301 с.
3. Вишневская, Г. Галина: история жизни / Г. Вишневская– Чикмент : МП «Аурика», 1993. – 574 с.
4. Гаевский, В. Дивертисмент: судьба классического балета / В. Гаевский. – Москва : Искусство, 1981. – 383 с.
5. Кузьмин, А. И. У истоков русского театра: кн. для учащихся / А. И. Кузьмин. – Москва : Просвещение, 1984. – 160 с.
6. С. Я. Лемешев: Из биогр. записок. Статьи. Беседы. Воспоминания о С. Я. Лемешеве {сборник} / {сост.,ред. и вступ.ст. Е. А. Грошевой}. – Москва : Сов. композитор, 1987. – 400 с. – (Деятели музыкального театра).
7. Пасютинская, В. Волшебный мир танца: кн. для уч-ся / В. Пасютинская. – Москва : Просвещение, 1985. – 224 с.
8. Рославлева, Н. П. Марис Лиепа / Н. П. Рослвлева. – Москва : Искусство, 1978. – 130 с.
9. Хрипунов, Ю. Д, Архитектура Большого театра / Ю. Д. Хрипунов. – Москва : Гос - ное изд –во лит – ры по стр – ву и арх – ре, 1955. – 247 с.

Список рекомендуемой литературы

1. Асафьев, Б. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания. / Б. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1974. – 296 с.
2. Богданов – Березовский, В. Галина Сергеевна Уланова / В. Богданов – Березовский. – 2 – е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1961. – 171 с.
3. Владыкина – Бачинская, Н. Л. В. Собинов / Н. Владыкина – Бачинская. – Москва : Музыка, 1972. – 231 с.
4. Грошева, Е. Тамара Милашкина: творческий портрет / Е. Грошева. – Москва : Музыка, 1983. – 32 с. – (Мастера исполнительского искусства).
5. Гусев, А. И. Тамара Синявская: творческий портрет / А. И. Гусев, Н. А. Хачатурова. – Москва : Музыка, 1986. – 32 с. – (Мастера исполнительского искусства).
6. Плисецкая, Майя. Я, Майя Плисецкая /М. Плисецкая. – Москва : Новости, 1994. – 491 с.
7. Чернова, Н. От Гельцер до Улановой / Н. Чернова. – Москва : Искусство, 1979. – 191 с.