

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №18»

Библиотечно- информационный центр

"Большой театр:

традиции и современность"

Рекомендательный список литературы

Старый Оскол

Государственный академический театр оперы и балета России, или просто Большой театр — один из крупнейших в России и один из самых больших в мире театров оперы и балета. Расположен в центре Москвы, на Театральной площади. Большой театр — одно из главных достояний города Москвы.

Зарождение театра относится к марту 1776 г. В этом году Гроти уступил свои права и обязанности князю Урусову, обязавшемуся построить каменный публичный театр в Москве. При содействии известного М. Е. Медокса было выбрано место в Петровской улице, в приходе церкви Спаса, что в Копье. Неусыпными трудами Медокса за пять месяцев был построен Большой театр, согласно плану архитектора Розберга стоивший 130000 руб. Петровский театр Медокса простоял 25 лет — 8 октября 1805 года, во время очередного московского пожара, здание театра сгорело. Новое здание было построено К. И. Росси на Арбатской площади. Но и оно, будучи деревянным, сгорело в 1812 г., во время нашествия Наполеона. В 1821 году началось строительство театра на изначальном месте по проекту О. Бове и А. Михайлова.

Театр открылся 6 января 1825 года представлением «Торжество муз». Но 11 марта 1853 года театр в четвертый раз сгорел; пожар сохранил только каменные внешние стены и колоннаду главного входа. За три года Большой театр был восстановлен под руководством архитектора А. К. Кавоса. Взамен погибшей при пожаре алебастровой скульптуры Аполлона над входным портиком поставили бронзовую квадригу работы Петра Клодта. Театр был снова открыт 20 августа 1856 года.

В 1895 году был проведен капитальный ремонт здания театра, после чего в театре поставили множество прекрасных опер, таких как «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Псковитянка» Римского-Корсакова с Шаляпиным в роли Ивана Грозного и многих других. В 1921—1923

годах прошла очередная реконструкция здания театра, также здание реконструировалось в 40-х и 60-х годах.

Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова.

Театр включает в себя балетную и оперную труппу, Оркестр Большого театра и Сценно-духовой оркестр. На момент создания театра труппа включала в себя всего тринадцать музыкантов и около тридцати артистов. При этом в труппе первоначально не было специализации: драматические актёры принимали участие в операх, а певцы и танцовщики — в драматических спектаклях. Так, в состав труппы в разное время входили Михаил Щепкин и Павел Мочалов, которые пели в операх Керубини, Верстовского и других композиторов.

За всю историю Большого театра Москвы его артисты, не считая восхищения и благодарности со стороны публики, многократно удостоивались различных знаков признания со стороны государства.

Более 80 артистов удостоены звания Народных артистов СССР в советский период. Звание Героя Социалистического труда получили восемь мастеров сцены - И. Архипова и Ю. Григорович, И. Козловский и Е. Нестеренко, Е. Светланов, а также известные всему миру балерины – Г. Уланова, М. Плисецкая и М. Семёнова. Многие артисты являются народными артистами Российской Федерации.

В Большом театре работали крупные дирижёры Альтани, Сук, Купер, Самосуд, Пазовский, Голованов, Мелик-Пашаев, Небольсин, Хайкин, Кондрашин, Светланов, Рождественский, Ростропович. Выступал здесь в качестве дирижёра Рахманинов (1904-06). Среди лучших режиссёров театра Барцал, Смолич, Баратов, Б. Мордвинов, Покровский. На сцене Большого театра проходили гастроли ведущих мировых оперных театров: Ла Скала (1964, 1974, 1989), Венской государственной оперы (1971), берлинской "Комише-опер" (1965).

За время существования театра здесь было поставлено более 800 произведений. В репертуаре Большого театра такие оперы, как "Роберт-Дьявол" Мейербера (1834), "Пират" Беллини (1837), "Ганс Гейлинг" Маршнера, "Почтальон из Лонжюмо" Адана (1839), "Фаворитка" Доницетти (1841), "Немая из Портичи" Обера (1849), "Травиата" Верди (1858), "Трубадур", "Риголетто" Верди (1859), "Фауст" Гуно (1866), "Миньон" Тома (1879), "Бал-маскарад" Верди (1880), "Зигфрид" Вагнера (1894), "Троянцы в Карфагене" Берлиоза (1899), "Летучий голландец" Вагнера (1902), "Дон Карлос" Верди (1917), "Сон в летнюю ночь" Бриттена (1964), "Замок герцога Синяя Борода" Бартока, "Испанский час" Равеля (1978), "Ифигения в Авлиде" Глюка (1983) и другие.

В Большом театре прошли мировые премьеры опер Чайковского "Воевода" (1869), "Мазепа" (1884), "Черевички" (1887); опер Рахманинова "Алеко" (1893), "Франческа да Римини" и "Скупой рыцарь" (1906), Прокофьева "Игрок" (1974), ряда опер Кюи, Аренского и многих других.

На рубеже XIX и XX веков театр достигает расцвета. Многие петербургские артисты добиваются возможности участвовать в спектаклях Большого театра. Становятся широко известны во всем мире имена Ф. Шаляпина, Л. Собинова, А.Неждановой. В 1912 году Федор Шаляпин ставит в Большом театре оперу М.Мусоргского «Хованщина».

В этот период с театром сотрудничает Сергей Рахманинов, проявивший себя не только как композитор, но и как выдающийся оперный дирижёр, внимательный к особенностям стиля исполняемого произведения и добивавшийся в исполнении опер сочетания пылкого темперамента с тонкой оркестровой отделкой. Рахманинов совершенствует организацию работы дирижёра — так, благодаря Рахманинову переносится на свое современное место дирижёрский пульт, прежде находившийся за оркестром (лицом к сцене).

Первые годы после революции 1917 года характеризуются борьбой за сохранение Большого театра как такового и, во вторую очередь, за сохранение части его репертуара. Нападкам по идеологическим соображениям подвергались такие оперы, как «Снегурочка», «Аида», «Травиата» и вообще Верди. Поступали предложения и об уничтожении балета, как «пережитка буржуазного прошлого». Однако, несмотря на это, в Москве продолжали развиваться и опера, и балет. В опере преобладают произведения Глинки, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского. В 1927 году режиссёром В. Лосским рождается новая редакция «Бориса Годунова». Ставятся оперы советских композиторов — «Трильби» А. Юрасовского (1924), «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева (1927).

В 30-е годы в печати появляется требование Иосифа Сталина о создании «советской оперной классики». Ставятся произведения И.Дзержинского, Б. Асафьева, Р. Глиэра. При этом вводится строгий запрет на произведения зарубежных композиторов. В 1935 году с большим успехом у публики проходит премьера оперы Д.Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Однако это произведение, высоко оценённое по всему миру, вызывает резкое недовольство в верхах. Хорошо известная статья «Сумбур вместо музыки», авторство которой принадлежит Сталину, стала причиной исчезновения оперы Шостаковича из репертуара Большого театра.

В годы Великой Отечественной войны Большой театр находится в эвакуации в Куйбышеве. Конец войны театр отмечает яркими премьерами балетов С. Прокофьева «Золушка» и «Ромео и Джульетта», где блистала Галина Уланова. В последующие годы Большой театр обращается к творчеству композиторов «братских стран» — Чехословакии, Польши и Венгрии, а также пересматривает постановки классических русских опер (создаются новые постановки «Евгения Онегина», «Садко», «Бориса Годунова», «Хованщины» и многие другие). Большая часть этих постановок осуществлена

оперным режиссёром Борисом Покровским, пришедшим в Большой театр в 1943 году. Его спектакли в эти годы и последующие несколько десятилетий служили «лицом» оперы Большого театра.

Труппа Большого театра часто гастролирует, имея успех в Италии, Великобритании, США и многих других странах.

В настоящее время в репертуаре Большого театра сохранены многие классические постановки оперных и балетных спектаклей, но при этом театр стремится к новым экспериментам. К работе над операми привлекаются постановщики, уже получившие известность как кинорежиссёры. Среди них — А. Сокуров, Т. Чхеидзе, Э. Някрошюс и другие. Некоторые новые постановки Большого театра вызвали неодобрение части публики и заслуженных мастеров Большого. Так, скандал сопутствовал постановке оперы Л. Десятникова «Дети Розенталя» (2005), в связи с репутацией автора либретто писателя В.Сорокина. Возмущение и неприятие нового спектакля «Евгений Онегин» (2006, режиссёр Д. Черняков) выразила знаменитая певица Галина Вишневская, отказавшись отмечать свой юбилей на сцене Большого, где идут подобные постановки. Вместе с тем, упомянутые спектакли, не смотря ни на что, имеют своих поклонников.

29 ноября 2002 года премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» открылась Новая сцена Большого театра. 1 июля 2005 года Основная сцена Большого театра закрылась на реконструкцию. Последним спектаклем, поставленным на Основной сцене перед закрытием, была опера Мусоргского «Борис Годунов».

В 2005 году началась реконструкция театра и после 6 лет колоссальной работы 28 октября 2011 года прошло открытие главной сцены страны. Площадь Большого театра увеличилась в два раза и составила 80 тысяч квадратных метров, появилась подземная часть и была восстановлена уникальная акустика зала. Сцена сейчас имеет объем шестиэтажного дома, все процессы в котором

компьютеризированы. Восстановлены росписи в Белом фойе. Жаккардовые ткани и гобелены в Круглом зале и Императорском фойе реставрировали в течение 5 лет вручную, восстанавливая каждый сантиметр. 156 мастеров со всей России занимались золочением интерьеров толщиной 5 микрон площадью в 981 квадратный метр, на что ушло 4,5 кг золота.

Появилось 17 лифтов с кнопками этажей от 10-го до 4-го и дополнительно 2 расположенных ниже этажа заняты механикой. Зрительный зал вмещает 1768 человек, до реконструкции – 2100. Театральный буфет переехал на 4 этаж и это единственное помещение, где окна расположены по обеим сторонам. Интересно то, что плитка в центральном фойе сделана на том же заводе, что и в XIX веке. Особенно красива люстра диаметром более 6 метров с позолоченными подвесками. На новом занавесе расшиты двуглавый орел и слово Россия.

Большой театр России всегда был и остается одним из основных символов нашего государства и его культуры. Это главный национальный театр России, носитель традиций российской и центр мировой музыкальной культуры, способствующий развитию театрального искусства страны.

Шедевры русского музыкального театра XIX-XX веков занимают главенствующее место в репертуаре, принципы формирования которого можно условно разделить на три категории. Большой предлагает вниманию своих зрителей русскую классику, включая XX век, западную классику, также включая признанные шедевры XX столетия, и специально заказанные сочинения. Последних новейшая история Большого театра знает уже немало: это опера «Дети Розенталя» Леонида Десятникова, балеты «Misericordes» в постановке Кристофера Уилдона, «Утраченные иллюзии» Леонида Десятникова в постановке Алексея Ратманского, танцпьеса «А дальше – тысячелетие

покоя» Лорана Гарнье в постановке Анжелена Прельжокажа и с участием его труппы.

Театр старается обеспечить преемственность поколений, занимаясь воспитанием молодой талантливой молодежи (так, создана специальная Молодежная оперная программа, призванная обучать и совершенствовать мастерство будущих звезд оперной сцены).

Труппа Большого постоянно находится в хорошем творческом тонусе, поскольку должна решать разнообразные творческие задачи и предлагать свои «решения» вниманию зрителей как на своей прославленной сцене, так и на сценах ведущих музыкальных театров мира. Знакомить отечественную публику с достижениями этих театров и приглашать отдельных артистов принять участие в собственном творческом процессе – еще одно важное направление деятельности театра.

Театр не только удовлетворяет потребность общества в классическом искусстве, но и формирует зрительский вкус, позволяет публике знакомиться с лучшими достижениями мирового музыкального театра. Знакомство публики с этим контекстом – одна из главных задач Большого театра, через который государство осуществляет свою социальную миссию в сфере культуры.

Театр осуществляет просветительскую деятельность, исполняя редкие для репертуара отечественных театров произведения, приглашая выдающихся солистов и постановщиков. В театре уже работали режиссеры Франческа Замбелло, Эймунтас Някрошюс, Деклан Доннеллан, Роберт Стуруа, Петер Конвичный, Темур Чхеидзе, Роберт Уилсон, Грэм Вик, Александр Сокуров, хореографы Ролан Пети, Джон Ноймайер, Кристофер Уилдон, Анжелен Прельжокаж, Уэйн МакГрегор.

Неотъемлемой составляющей деятельностью театра является проведение камерных и симфонических концертов, опер в концертном исполнении, что позволяет знакомить публику с произведениями всех музыкальных жанров.

Теперь, когда Большой театр имеет две сценические площадки и одна из них – его легендарная историческая сцена, наконец вернувшаяся в строй, он с тем большим успехом надеется выполнять эту миссию, неуклонно расширяя сферы своего влияния на родине и во всем мире.

Современный Большой театр включает в себя оперную и балетную труппы, сценно-духовой оркестр и оркестр Большого театра. Имена оперной и балетной школы – это достояние всей России и всего театрального мира. Большой театр в Москве представляет одну из главных мировых театральных сцен. Он сыграл выдающуюся роль в формировании русской музыкально-сценической школы и в становлении русского национального искусства, в том числе прославленного русского балета.

Список литературы о Большом театре

Анисимов, А.В. Большой театр [Текст] / А.В.Анисимов //Анисимов,А.В. Театры Москвы: Время и архитектура [Текст] / А.Анисимов. - Москва : Московский рабочий, 1984. – С.25-31.

Большой Театр вновь радует россиян [Текст] // Патриот Отечества. - 2012. - №1. - С.37.

Большой театр не хочет быть Большим музее [Текст] : [беседа с ген. директором А.Иксановым] // Российская газета. - 2005. - 28 января. - С.13.

Большой театр СССР [Текст]: [197-198 сезоны] / Ред.-сост. М.Чурова. – Москва:Сов. Композитор, 1981. – 288 с.

Гучмазова, Л. Ария Большого с оркестром [Текст] : [о проблемах и работе Большого театра] / Л. Гучмазова, И. Вирабов // Российская газета. - 2015. - 7 окт. - С.9.

230 лет Большому [Текст] : [о Большом театре] // АиФ. - 2006. - №12. - С.22.

Журин, А. Большой в моей судьбе [Текст] : [240 лет Государственному академическому Большому театру России] / А. Журин // РФ сегодня. - 2016. - №3. - С.72-75.

Константинова, М. Екатерина Максимова [Текст] / М.Константинова. - Москва: Искусство, 1982. – 214 с.: ил.

Кудрявцева, Т. Укоренение Большого [Текст] : [история Большого театра и его реконструкция] / Т. Кудрявцева // Наука и жизнь. - 2011. - №10. - С.19-25.

Лёгкая партия [Текст] : [беседа с примой-балериной Большого театра Светланой Лунькиной] // Крестьянка. - 2011. - №9. - С.76-77.

Максимов, А. Мастерство не пропоешь [Текст] : [последняя премьера Большого театра опера Д.Шостаковича "Катерина Измайлова" в постановке Римаса Туманиса] / А. Максимов // Российская газета. - 2016. - 29 февраля. - С.13.

Мастера Большого театра: Народные артисты СССР [Текст] / Ред.-сост. М.Яковлев. – Москва: Сов.композитор, 1976. – 695 с.: ил.

Муравьева, И. Занавес пошел! [Текст] : [открытие Большого театра России] / И. Муравьева // Российская газета. - 2011. - 28 октября. - С. 9.

Пятилетова, Л. Большой выходит на бис [Текст] : [журналисты "РГ" побывали в Большом театре за три месяца до его открытия после реконструкции] / Л. Пятилетова // Российская газета. - 2011. - 4 августа. - С.10.

Светлана Захарова. Высоко поставленная Особа [Текст] : [прима-балерина Большого театра России] // Смена. - 2007. - №3. - С.8-22.

Смолина, К. Большой театр [Текст] / К.Смолина // Смолина К. Сто великих театров мира [Текст] / К.Смолина. - Москва : Вече, 2001. – С.141-148. - (100 великих).

Солисты оперы и балета Большого театра СССР [Текст]: [фотоальбом] / Сост. Н.В.Мамаева. – Москва: Советская Россия, 1980. – 195 с.:ил.

Стройка и стойка [Текст] : [реконструкция Большого театра как национальный проект] // Российская газета. - 2006. - 19 мая. - С.12.

Хорошилова, Т. Из бухгалтеров - в примадонны [Текст] : [беседа с солисткой Большого театра А.Аглатовой] / Т.Хорошилова // Российская газета. - 2006. - 14 июля. - С.18.

Шавердян, А. Большой театр Союза ССР [Текст] / А.Шавердян. – Москва: Музгиз, 1952. – 229 с.