

ИСТОРИЯ HISTORY

Научная статья

УДК 792.8(571.54)

DOI 10.18101/2949-1657-2024-3-79-86

БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР Г. Ц. ЦЫДЫНЖАПОВА: НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

© **Дылыков Дмитрий Артамонович**

директор,

Бурятский государственный академический театр оперы и балета

имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова

Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51

uopera@govrb.ru

Аннотация. В статье представлена история Бурятского государственного академического театра оперы и балета и перспективы его развития. Основное внимание посвящено новым спектаклям в репертуаре. Каждый новый театральный проект представлен автором особенно, подробно описаны эскизы будущих постановок, музыкальное сопровождение, представлены задействованные в создании постановок режиссеры-постановщики, композиторы, хореографы, художник и т. д. В исследовании также уделено внимание новому формату общения с молодежью — развлекательно-познавательной программе «PRO БАЛЕТ», а также проекту «Театральная среда», в котором участвуют студенты Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Этот проект дал возможность им лично пообщаться с артистами и посетить спектакли театра. В целом в статье показано стремление к укреплению собственной идентичности и уникальность национального театрального облика Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

Ключевые слова: Бурятский театр оперы и балета, региональный театр, национальный репертуар, Бальжан хатан, Баргуджин Тукум, культура Бурятии.

Для цитирования

Дылыков Д. А. Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова: новые спектакли и перспективы развития // Восточный вектор: история, общество, государство. 2024. Вып. 3. С. 79–86.

Введение

В 1938 г. драматический театр, существовавший в г. Улан-Удэ с 1932 г., был реорганизован в музыкально-драматический. В 1938 г. в Бурятском драматическом театре была поставлена первая национальная музыкальная драма «Баир» П. Берлинского на текст Г. Цыдынжапова и А. Шадаева. В 1940 г. драма была поставлена во второй редакции совместно с Б. Ямпилковым. В этот период во многих национальных театрах СССР музыкальная драма была переходным жанром к опере. И уже в 1939 г. Президиумом ЦИК Бурят-Монгольской АССР принято постановление о реорганизации национального драматического театра в

музыкально-драматический. В 1979 г. за большие заслуги в развитии музыкального искусства и успешно проведенный творческий отчет в Москве и Ленинграде коллективу театра было присвоено звание «Академический».

Бурятский академический театр оперы и балета — старейший оперный театр Сибири и Дальнего Востока, носитель традиций бурятской, российской и советской, а также мировой музыкальной культуры; его высокопрофессиональный коллектив способен решать сложные творческие задачи. Исторически театр является не только флагом культуры республики, но также одним из главных символов Бурятии. Сегодня у театра особая миссия, связанная с укреплением духовно-нравственного состояния общества, что находит отражение в текущем репертуаре.

82-й театральный сезон и первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан хатан». 82-й театральный сезон, начавшийся с назначением на пост художественного руководителя театра Владимира Рылова, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки, народного артиста Бурятской АССР, ознаменован громкими премьерными постановками как классических, так и экспериментальных постановок: «Страницы оперы “Руслан и Людмила”» М. Глинки в концертном исполнении, музыкальная сказка «Морозко» на музыку В. Усовича в постановке режиссера их Санкт-Петербурга Д. Орловой, спектакль В. Рылова по опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» в формате semi-stage, балеты «Жизель» А. Адана, «Лик Богини» Ю. Ирдынеева.

86 тысяч зрителей, 204 мероприятия, 126 спектаклей, 6 премьер, конкурсы, фестивали, гастроли — таковы итоги 82-го театрального сезона, который выдался ярким и насыщенным. Группа театра пополнилась на 36 человек, из них 8 артистов балета, 13 артистов оркестра, 7 артистов-вокалистов, 8 артистов хора.

Среди премьер 82-го сезона отметим первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан хатан». В основе сюжета рок-мюзикла лежит легенда о предводительнице хори-бурят, поставившей интересы своего народа выше личных интересов.

В 2021 г. при поддержке Министерства культуры Бурятии и министра культуры Республики Бурятия С. Б. Дагаевой в КТЦ «Форум» состоялась премьера рок-мюзикла «Бальжан хатан». Инициатором и автором проекта стал лауреат Госпремии РБ в области литературы и искусства и многократный номинант престижной театральной премии «Золотая маска» режиссер О. Юмов. «Стенобитным орудием по костенеющему анабиозу памяти этноса» назвала это произведение заместитель директора издательского дома «Буряад үнэн» Н. Цыбикова.

Решение о масштабной постановке рок-мюзикла «Бальжан хатан» в рамках подготовки к празднованию столетия Республики Бурятия было принято руководством Бурятского театра оперы и балета. Этот замысел осуществлялся в творческом союзе с автором проекта режиссером О. Юмовым, композитором С. Жалцановой-Дмитриевой, автором либретто народной артисткой Бурятии Н. Мунконой, художниками-постановщиками С. Дондовой и Ч. Зундуевой, художником мультимедиа А. Булутовой, художником по свету Е. Виноградовым, главным художником Московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова». Музыкальным руководителем стал художественный руководитель театра В. Рылов, хормейстером — главный хормейстер театра, заслуженный деятель

искусств РБ В. Волчанецкий, балетмейстером — хореограф из Петербурга А. Шикина, звукорежиссером — М. Иванова.

Постановка рок-мюзикла «Бальжан хатан» на сцене Бурятского театра оперы и балета — событие историческое, несущее в себе сочетание академического искусства с народной традицией. Событие, важное для связи поколений, для трансляции культурных ценностей, привлечения внимания к бурятской истории и бурятскому языку, который необходимо сохранять, развивать и бережно передавать молодежи.

Проектная деятельность. В театре появился новый формат общения с молодежью — развлекательно-познавательная программа «PRO БАЛЕТ». Запущен еще один проект по работе с молодежью — «Театральная среда», участвуя в нем студенты Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова пообщались с артистами и посетили спектакли театра. Об эффективности проектной деятельности говорят цифры — за 82-й театральный сезон 17 тысяч молодых людей пришли в театр по «Пушкинской карте». Бурятский театр оперы и балета стал лидером в ДФО по посещаемости по данной программе. Артисты театра приняли участие в крупных международных конкурсах. Одной из важных побед стало вручение национальной премии «Онегин», театрального «оскара», в номинации «Музыкальный руководитель» художественному руководителю театра Владимиру Рылову.

В 83-м театральном сезоне состоялись премьеры оперы П. И. Чайковского «Иоланта» в концертном исполнении (октябрь 2022), балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке живой легенды — М. Лавровского (ноябрь 2022), балета для всей семьи «Снежная королева» (декабрь 2022), оперетты И. Кальмана «Мистер Икс» (январь 2023), национального балета «Земля веры — Баргуджин Тукум» в постановке известного современного хореографа Н. Дмитриевского (май 2023).

Балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева на музыку С. Прокофьева ставился в БГАТОиБ в 2006 г. под руководством главного балетмейстера Башкирского театра оперы и балета, заслуженного артиста Российской Федерации Ш. Терегулова. Художником-постановщиком выступил Д. Чербаджи, награжденный серебряной медалью Российской академии художеств. Музыкальным руководителем стал заслуженный деятель искусств РФ В. Галсанов.

В 2022 г. постановку «Ромео и Джульетты» на сцене Бурятского театра оперы и балета осуществили потомки знаменитого Леонида Лавровского: сын и внук балетмейстера — хореограф М. Л. Лавровский и режиссер Л. Лавровский-Гарсия. За основу постановки в Бурятии был взят классический балет «Ромео и Джульетта» в постановке Л. Лавровского-старшего. По словам главного балетмейстера БГАТОиБ Б. Дамбаева, благодаря постановке и в первую очередь работе с М. Лавровским балетная труппа театра вышла на новый уровень профессионального мастерства по эмоциональности, по пластике, по восприятию музыки; артисты выросли, изменились.

Без сомнения, это выдающийся эпизод театральной жизни Бурятии. Сотрудничество с живой легендой российского балета М. Лавровским, режиссером Л. Лавровским-Гарсия, лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» И. Бедердиновым и другими приглашенными членами постановочной

группы позволяет Бурятскому театру оперы и балета быть включенным в общий процесс развития современного театра.

Бурятский театр оперы и балета часто становится принимающей площадкой для ведущих театров и музыкантов страны. Незадолго до премьеры, с 23 августа по 10 сентября 2022 г. в Бурятии проводилась региональная программа фестиваля «Золотая маска». Местная публика впервые смогла увидеть лучшие спектакли различных театров страны, оценить уровень развития современного российского театра, по-настоящему ощутив себя частью единого культурного пространства России. В рамках фестиваля на сцене Бурятского театра оперы и балета был показан спектакль «Ромео и Джульетта» театра «Урал Опера Балет», восторженно принятый зрителями Бурятского театра оперы и балета 29 и 30 августа 2022 г. У искушенной аудитории появилась возможность сравнить два совершенно разных спектакля на музыку великого композитора.

Стоит отметить и образовательную программу «Пути развития театра за пределами сценической деятельности» А. Спириной, вдохновившей, зарядившей энергией и настроившей сотрудников театра на позитивный лад, указавшей преграды, которые необходимо преодолеть. Программа, проведенная в рамках фестиваля, позволила нам понять, что менеджмент и продюсирование занимают важное место в жизни современного театра, и что Бурятский театр оперы и балета движется в правильном направлении.

Балет для всей семьи «Снежная Королева». Постановка уникального детского балета-фантазии «Снежная Королева» по мотивам одноименной сказки Г. Андерсена «Снежная королева» и пьесы-сказки, написанной Е. Шварцем в 1938 г., на музыку А. Адана, А. Глазунова, Х. Альвена, О. Респиги, В. Райтио, И. Стравинского, Е. Менъщикова силами учащихся Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева и артистов балета Бурятского театра оперы и балета призвана обогатить детский репертуар театра с учетом воспитательной функции театрального искусства.

Спектакль стал очередным связующим звеном между этими двумя учреждениями культуры и будет регулярно идти на сцене БГАТОиБ и участвовать в гастрольных программах театра. Структура спектакля позволяет показывать отдельные картины на непрофессиональных площадках (в актовых залах детских домов, образовательных учреждений и т. п.).

Детский балет-фантазия «Снежная Королева» является ремейком одноименного балета «Снежная королева», который в 2017 г. был удостоен звания лауреата театральной премии «Браво» в четырех номинациях и стал номинантом на соискание Российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» в 2018 г. (г. Санкт-Петербург). Постановка способствует формированию и развитию семейного нравственно-духовного воспитания, поднимает вопросы особенностей подросткового взросления, первой влюбленности, становления личности.

Уникальность балета «Снежная королева» — в стилистическом разнообразии хореографического «текста» (отсылка к романтическим балетам 1830-х гг., классическим балетам М. Петипа, одноактным балетам антрепризы «Русские сезоны» С. Дягилева, характерно-сценическим танцам балетов 1930-х гг., балетам Ю. Григоровича, балетам Дж. Баланчина, балетам М. Эка, П. Бауш), позволяющего

изучить развитие истории мирового балета как зрителями, так и (более глубоко, в течение постановочного периода) его исполнителям. Данная структура спектакля, где каждая сцена есть отражение этапа развития балета в мире, дает студентам и учащимся колледжа возможность через «визуально-практическое» обучение изучить историю балета на практике, то есть в танце. Важно отметить, что стилистическое разнообразие хореографического «текста» позволяет раскрыть индивидуальные профессиональные способности будущего артиста балета (исполнитель классического, народно-сценического, современного танца).

Оперетта И. Кальмана «Мистер Икс». Уделяя большое внимание жанровому разнообразию репертуара, руководство театра приняло решение о постановке на сцене Бурятского театра оперы и балета знаменитой оперетты И. Кальмана «Мистер Икс». Ранее в течение двадцати семи лет спектакль шел на сцене Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, где состоялось более пятисот его показов. Последний — 30 июня 2022 г., после чего оперетта торжественно «переехала» из Петербурга в Бурятию. Местную постановку осуществили режиссер Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии актриса А. Семак, балетмейстер А. Курбатов и, конечно, маэстро В. Рылов, дирижировавший спектаклем еще на сцене Музкома. Зрители приняли оперетту тепло. В апреле 2023 г. главные партии исполнили артисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Н. Савченко (Теодора) и О. Ромашин (Мистер Икс).

Балет «Земля веры — Баргуджин Тукум». Самым значимым событием 83-го сезона стала состоявшаяся в мае 2023 г. премьера национального балета «Земля веры — Баргуджин Тукум», подготовка к которой длилась три года.

Эскиз нового балета был показан в финале открытого конкурса на создание национального балетного спектакля в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Бурятия. Конкурс проводился в 2021 г. Яркая новизна эскиза покорила членов жюри, по решению которого балет «Земля веры — Баргуджин Тукум» стал первым бурятским национальным балетом в современной хореографии.

Спектакль идет под фонограмму, что характерно для современных постановок и позволяет использовать широкую палитру звуков в музыкальном сопровождении.

Баргуджин Тукум — исконная древняя родина бурят, будущая этническая Бурятия. Это название — символ единства бурятских племен. Мир шаманизма встречается здесь с миром буддизма, что также символизирует единый бурятский мир. Главные герои — души влюбленных, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении. Режиссер-постановщик, хореограф, художник-постановщик и художник по свету — Н. Дмитриевский. Автор либретто балета — Г. Башкуев, драматург, прозаик и публицист. Композитор — А. Дружинина. Художник по костюмам — Т. Тышкенова.

Выражаем благодарность Министерству культуры Республики Бурятия и министру культуры Республики Бурятия С. Б. Дагаевой, без участия и поддержки которой не состоялась бы ни одна из наших премьер.

Планы на ближайшее будущее. На ноябре 2023 г. состоялась премьера национальной оперы «Эреэжэн». Эскиз оперы был показан в финале открытого конкурса на создание национального оперного спектакля в рамках подготовки и

проведения празднования 100-летия образования Республики Бурятия. Композитор и автор либретто — Б. Дондоков. Режиссер — О. Юмов. Либретто к опере «Эрээхэн» написано по мотивам пьесы «Ехэ удаган абжаа» («Великая шаманка — сестрица») выдающегося бурятского писателя, ученого и общественного деятеля Б. Барадина (1878–1937) о походе бурятских родов в Москву. Редакция национальной газеты «Музыкальное обозрение», подводя итоги 2023 г., составила рейтинг самых заметных премьерных спектаклей, «Эрээхэн» названа «Оперой года».

13 и 14 сентября состоялась премьера спектакля В. Рылова по опере «Великая дружба» советского композитора Вано Мурадели (1908–1970). Опера была создана в 1946 г. В 1947 г. постановка спектаклей состоялась в тринадцати городах СССР, начиная со Сталино (ныне Донецк) и кончая Алма-Атой. Тогда же опера была впервые поставлена в Улан-Удэ, но с тех пор не возобновлялась. Созданная композитором на мастерское либретто известного драматурга Г. Мдивани, опера представляет собой яркую мелодраму о любви горского джигита Муртаза и терской казачки Галины. Любовь их, изначально запретная и обречённая, возникает на фоне противостояния и вражды горских народов и терских казаков.

Вокальные партии оперы требуют высококвалифицированных певцов и изобилуют выигрышными для них сольными и ансамблевыми эпизодами. При верной расстановке идейных акцентов и сокращении перегруженных идеологией сцен опера вернётся к слушателям и заставит их по-новому осмыслить и пережить события тех лет и судьбы героев.

Заключение. Сохраняя стремление к укреплению собственной идентичности и своего уникального театрального облика, Бурятский театр оперы и балета занимается развитием национального репертуара. Большое внимание уделяется и поддержке традиций вокальной и хореографической школы Республики Бурятия.

Бурятский театр оперы и балета уже много лет является организатором международных фестивалей и конкурсов, которые собирают на одной сцене начинающих артистов и признанных звезд, — Фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховойна, Фестиваль балета имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева, Байкальский международный конкурс вокалистов, Международный конкурс вокалистов имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева. Это направление работы будем продолжено. 12 мая 2023 г. в Бурятском театре оперы и балета стартовал отборочный этап II Лаборатории молодых хореографов «Сахали. Байкальские легенды».

Неотъемлемой составляющей деятельности театра является приглашение выдающихся постановщиков и солистов для участия в спектаклях театра. Это позволяет не только обогатить репертуар и повысить престиж театральных постановок, но и способствует культурному обмену, развитию творческого потенциала артистов театра и вовлечению Республики Бурятия во всероссийский и мировой культурный процесс.

В репертуарной политике регионального театра необходимо учитывать потребности своего региона, а также географические и национальные особенности. Руководство национального театра должно включать в репертуар постановки, созданные национальными композиторами на сюжеты из эпоса или этноистории.

При этом необходимо стремиться находиться в общем мировом контексте развития театрального искусства, мировых трендов и современных течений.

Мы продолжаем приглашать в постановочные группы спектаклей лидеров российской культуры, мы ищем правильные подходы в диалоге с аудиторией, проводим разъяснительную работу в средствах массовой информации. Потому что задача руководства регионального театра заключается не только в балансе между потребностями своего региона и стремлением находиться в общем поле развития театра в России и в мире, но и сделать так, чтобы коммерческая составляющая вышла в плюс, чтобы зрители хотели и могли ходить в театр.

Амбициозной целью является увеличение посещения театральных мероприятий к 2030 году в три раза. Отсюда следует необходимость грамотного руководства с использованием различных инструментов управления существующими ресурсами. Сюда входит и повышение доли здания, находящейся в удовлетворительном состоянии, и в целом обновление инфраструктуры, работа по привлечению, закреплению и удержанию высококвалифицированных кадров. Без этого, безусловно, не в полной мере могут быть выполнены наши же собственные требования к качеству предоставляемых театром услуг, к увеличению кратности проведения мероприятий, к внедрению новых форматов, к росту популярности театра среди зрителей в республике и за ее пределами.

В то же время для сегодняшней молодежи мы просто одна из сотен развлекательных организаций, которые предоставляют услуги. И поэтому нам необходимо не только поддерживать высокую культурную планку академического театра, но и с помощью новых средств выстраивать диалог с молодым поколением. Работа в этом направлении только началась.

Литература

1. Багадаева А. Г. «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева и Л. Лавровского как образец хореодрамы на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова // Сфера культуры. 2023. № 1(11). С. 35–42. Текст: непосредственный.
2. Кожевников В. В. Национальный балетный репертуар Бурятского государственного академического театра оперы и балета: прошлое и настоящее // Проблемы сохранения музыкального и хореографического своеобразия культур народов России и Азиатско-Тихоокеанского региона: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (Улан-Удэ, 29–30 ноября 2021 г.). Улан-Удэ: ИПК ВСГИК, 2023. С. 141–143. Текст: непосредственный.
3. Коробенкова М. Н. Трансляция ценностей культурного наследия бурятским государственным академическим театром оперы и балета // Проблемы сохранения музыкального и хореографического своеобразия культур народов России и Азиатско-Тихоокеанского региона : материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (Улан-Удэ, 29–30 ноября 2021 г.). Улан-Удэ: ИПК ВСГИК, 2023. С. 138–140. Текст: непосредственный.
4. Протасова Л. И. Балетный театр Бурятии (1939–2000): монография / научный редактор О. А. Русинова. Улан-Удэ: ИПК ВСГИК, 2017. 204 с. Текст: непосредственный.
5. Театральное искусство Бурятии как экскурсионный ресурс / И. И. Старкова, С. С. Аюшева, Л. Г. Доржиева, С. В. Эрхеев // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2022. № 1. С. 77–88. Текст: непосредственный.

Статья поступила в редакцию 07.11.2024; одобрена после рецензирования 11.11.2024; принята к публикации 15.11.2024.

G. Ts. Tsydynzhapov Buryat State Academic Opera
and Ballet Theatre: New Productions and Development Prospects

Dmitriy A. Dylykov

Director

GAUK RB G. Tsydynzhapov Buryat State Academic Opera and Ballet Theatre

51 Lenina St., 670000 Ulan-Ude, Russia

Abstract. The article presents the history of the Buryat State Academic Opera and Ballet Theater and its development prospects. The main attention is paid to new performances in the repertoire. Each new theater project is presented by the author in a special way, sketches of future productions, musical accompaniment are described in detail, directors, composers, choreographers, artists, etc. are presented involved in the creation of productions. The study also pays attention to a new format of communication with young people — the entertainment and educational program "PRO BALLETT", as well as a project for working with young people — "Theatre Environment", in which students of the Buryat State University named after Dorzhi Banzarov participate. This project gave them the opportunity to personally communicate with the artists and attend the theater's performances. In general, the article shows the desire to strengthen its own identity and the uniqueness of the national theatrical image of the Buryat State Academic Opera and Ballet Theater.

Keywords: Buryat Opera and Ballet Theater, regional theater, national repertoire, Balzhan Khatun, Bargudzhin Tokum, Buryatia culture.

For citation

Dylykov D. A., Tregubova D. D. G. Ts. Tsydynzhapov Buryat State Academic Opera and Ballet Theatre: New Productions and Development Prospects. *Oriental Vector: History, Society, State*. 2024; 3: 79–86 (Rus).

The article was submitted 07.11.2024; approved after review 11.11.2024; accepted for publication 15.11.2024.