

Варламова Светлана Николаевна
доцент Тольяттинской консерватории
заведующая кафедрой академического пения

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРНОГО ТЕАТРА КАК ЦЕНТРА ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

Статья публикуется по изданию:
«Интеграция традиционных и инновационных процессов
в современной системе художественного образования». –
Материалы V Тольяттинской научно-практической конференции
в рамках Пятых Тольяттинских Педагогических Ассамблей. –
Тольятти, 2009

Стабильное развитие искусства музыкального театра в г.о. Тольятти стало возможным только в 1998 году благодаря открытию Тольяттинского института искусств и в результате подготовки музыкантов по всем ступеням образования: музыкальная школа – колледж – институт. Только планомерная профессиональная деятельность института способствовала созданию группы профессиональных музыкантов разных специальностей, являющихся ныне основой всех ведущих концертирующих коллективов Тольяттинской консерватории, филармонии и других концертных организаций города и области.

Путь к формированию собственной оперной студии в г.о. Тольятти длился более десяти лет. За этот период Тольяттинская консерватория стала одним из ведущих музыкальных вузов Самарского региона. Интерес тольяттинцев к опере, к музыкальным спектаклям длительное время удовлетворялся в основном гастрольями оперных трупп и коллективов

Варламова С.Н. Необходимые условия и перспективы развития оперного театра как центра интегративной деятельности творческих коллективов г.о. Тольятти

театров оперы и балета, музыкальных театров других городов. С 2000 года приоритет в постановках оперных сцен и спектаклей профессиональными местными музыкантами принадлежит, прежде всего, оперной студии Тольяттинской консерватории, значение которой трудно переоценить, ибо именно она на протяжении многих лет удовлетворяет потребность тольяттинских любителей оперного жанра. С первого выпуска консерватории (тогда – института искусств) в 2003 году и по настоящее время ежегодно ставятся выпускные спектакли оперного класса, неоднократно представленные на концертных площадках города и имеющие значительный отклик публики.

Высокое исполнительское мастерство солистов, которые являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов, оригинальность сценических решений принесли оперной студии «Орфей» консерватории заслуженную славу. Коллектив оперной студии является неоднократным призером городских театральных фестивалей.

На протяжении последних лет в прессе г.о. Тольятти предметом обсуждения является вопрос о создании на базе оперной студии Тольяттинской консерватории оперного театра. Согласитесь, оперный театр – это украшение любого города, он априори придает ему статус высококультурного центра. Иметь свой оперный театр в городе как минимум престижно. Оперный театр признан показателем уровня культуры, он нуждается в постоянной организационной и финансовой поддержке. Нельзя отказать оперному театру в определенных прогрессивных тенденциях, успехах и перспективах развития. Если театр в состоянии предъявить зрителю высокий профессионализм и художественную культуру, залы переполнены. Статистика указывает на все большую заинтересованность оперным искусством молодежи, а социологи представляют нам выводы из своих исследований о потребностях современного зрителя в оперном искусстве.

Для того чтобы проект удачно реализовался в нашем городе, предстоит решить вопрос со зданием, коллективом театра, это солисты хора и балета, оркестр и множество прочих специалистов. В Тольятти существует большой профессиональный кадровый резерв. К большому сожалению, современный оперный театр имеет тенденцию быть театром для избранных, для музыкальных гурманов. Конечно, настоящему любителю (которых не так много на самом деле), наизусть знающему большинство самых популярных опер, может быть и интересно посмотреть классический шедевр в современной интерпретации. Но что делать тем, кто первый раз пришел в театр, а таких всегда было большинство. Тенденция менять замысел авторов произведения под свои режиссерские амбиции, к счастью, еще не возобладала в России как во многих западных странах, но с каждым годом набирает силу. Новый театр своими постановками должен поддерживать интерес к опере у публики, создавая спектакли в реалистической, традиционной манере, чтобы зритель понимал, что происходит на сцене. Опера – это, прежде всего, театр. Театр, использующий разнообразные средства художественной выразительности. Каковы его возможности и пути оптимального развития в современных условиях?

Оперный театр в г.о. Тольятти может успешно развиваться только при условии постоянного и быстрого художественного роста, базирующегося на использовании всех факторов развития: внутренних и внешних, традиционных и современных, отечественных и зарубежных. Как уже доказала история мирового музыкального театра, быстрое и устойчивое развитие театра может быть только тогда, когда он создает и показывает новые спектакли высокого художественного качества, сравнимые со спектаклями лучших музыкальных центров. Для этого требуются и новые идеи, и новые подходы к творчеству, и новый уровень технологии создания спектаклей.

Новый театр должен нести ответственность за сохранение традиций национальной оперной школы и должен переосмысливать эти традиции в зависимости от духовных запросов общества на нынешнем этапе его развития. Приоритетным для театра должен стать качественный показ спектаклей текущего репертуара и создание новых постановок, а не гастрольная деятельность. Театр – живой организм, развивающийся вместе со всем обществом, находящийся в постоянном поиске новых творческих идей. На нынешнем этапе развития общества театр должен способствовать формированию новых эстетических приоритетов в оперном искусстве, особенно в области русского репертуара.

Оперный театр должен не только удовлетворять потребность общества в классическом искусстве, но и формировать зрительский вкус, позволять публике знакомиться с лучшими достижениями мирового музыкального театра. Театр не может существовать в отрыве от публики. Но современный театр должен опережать вкусы публики, вводя зрителя в контекст существования мирового музыкального театра.

Театр должен уделять внимание образовательным программам, направленным на воспитание молодого поколения артистов и зрителей, формирование патриотических чувств, зрительского вкуса, разрабатывать циклы просветительских мероприятий, приуроченных к премьерам лекций. Неотъемлемой составляющей деятельности театра должно стать проведение камерных и симфонических концертов, опер в концертном исполнении, что позволит знакомить публику с произведениями всех музыкальных жанров.

Опера – это достаточно консервативный жанр по своей природе. Это связано с существованием многовековых традиций, обусловленных техническими возможностями исполнения. Своей долговечностью этот жанр обязан большим эффектом, оказываемым на слушателя за счет синтеза нескольких искусств, способных производить впечатление сами по себе. С другой стороны, опера – это крайне ресурсоемкий жанр: из всех

музыкальных жанров она обладает наибольшей продолжительностью, она требует качественных декораций для постановки, максимального мастерства певцов для исполнения и высокого уровня сложности композиции. Таким образом, опера является пределом, к которому стремится искусство с целью произвести максимальное впечатление на публику при использовании всех доступных ресурсов. Каждый вид искусства имеет свой язык, свои средства эстетического воздействия, свой особый материал для выражения художественной идеи. Поэтому и в жанре оперы важнейшие ее особенности и фундаментальные закономерности непосредственно вытекают из ее синтетической музыкально-вокально-драматургической природы.

Свою закономерность имеет и любой вид искусства, тем не менее, каждый вид связан с другим, влияет на него и сам принимает на себя влияние иного искусства. Интеграция различных видов искусств в оперном театре идет по разным путям. По своей природе оперный спектакль синтетичен, но не по правилам сложения музыки, драмы, искусства актерской игры и др., а по принципам органического сплава, сложного процесса взаимодействия, взаимовлияния, взаимоподчинения и в результате рождения нового качества. Нельзя рассматривать оперу как самостоятельное искусство со своей неповторимой природой; природой, все время меняющейся в определенных закономерностях. Каждая из составных частей оперы может являться самостоятельным искусством, которая имеет склонность к самовыражению, вместо соподчиненности, стремление главенствовать подчиняя другие. Элементы составляющие оперу это всего лишь части целого, выразительные средства, которые только в гармонии взаимопроникновения создают оперный спектакль. Искусство музыки, пения, сценического мастерства, хореографии, сценографии преобразуются в опере. Сложность оперного искусства в том, что каждое из составных художественных средств оперы – самостоятельное искусство, со своим нравом и законом, но обязанное подчиняться законам оперного театра. То положение, что опера, как искусство

синтетическое, легко распадается на составные части, каждая из которых может жить самостоятельно, привело к тому, что в практической деятельности оперного театра утвердились два различных принципа работы, организации, художественных целей, творческой этики и оценки искусства оперы.

Существуют две различные системы организации работы оперного театра. Одна система, гастрольная, рассчитана на спорадическое возникновение отдельных спектаклей. Последние ставятся за две-три репетиции и показываются один-два раза. Исполнители главных партий – в основном – приглашенные солисты из крупных театров, которые приезжают для данной постановки. Очевидно, что достижение творческого единства и художественного сотрудничества не является здесь самоцелью. Природа успеха таких спектаклей – в отдельных талантливых индивидуальностях, выступающих каждый раз в разных декорациях, вне всякой общей концепции, без знания партнеров. Интерес этих спектаклей заключается скорее в исполнителях, чем в художественном образе произведения. Здесь укрепляется позиция единоборства искусств – собратьев по оперному синтезу, а не их единство.

Другая система рассчитана на коллективную художественную деятельность творцов оперного спектакля. Именно эта система составляет исконную традицию русского театра, блистательно оправдавшую себя триумфальной историей отечественной оперной школы. О такой системе в театре мечтал великий русский певец Ф.И. Шаляпин, ее утверждали своим опытом в музыкальных театрах К. Станиславский и В.Немирович-Данченко, Б. Покровский. Она обеспечивает подлинный синтез оперного спектакля, синтез, служащий высоким идеалам духа и мысли.

Наличие общих творческих задач, организация совместных поисков, разработок оркестранта, дирижера, певца, актера, художника, режиссера, интеграция разных художественных профессий – залог движения и

труднодостижимого оперного синтеза, синтеза, в котором осуществляется максимум развития каждого из искусств и развития мастерства и таланта каждого из участников оперной постановки.

Опера, будучи сложным искусством, как никакое другое, требует способности человека к ассоциативному мышлению, обобщению, сопоставлению, восприятию мира в комплексе, взаимосвязи различных явлений. Способность обобщать, широко охватывать многообразие явлений, консолидировать отдельные части действительности стоит рядом с художественными ассоциациями, способностью к творческому фантазированию, воображению, сочинению образа, явления жизни. Это закон жанра, а значит, и его требование. Желание ответить на это требование развивает способность человека к обобщенно-ассоциативному восприятию мира.

Современные исследования показывают, что эстетические эмоции являются высшей ступенью человеческой чувствительности в ее действенном, непосредственном проявлении, именно они придают эстетический характер самой деятельности, и в силу этого могут оказывать влияние на процесс совершенствования сущностных сил личности и отражать уровень духовной жизни человека.

Основная роль музыкального театра – формирование культуры чувств, глубины и яркости эмоционального строя души человека. Идеиное содержание подлинного искусства способствует формированию нравственных позиций, убеждений, взглядов. Впечатлительность может служить гарантией чуткости и восприимчивости к эстетическому фактору в искусстве и жизни. И хотя ведущим оказывается направленность и социальная наполняемость сознания личности, можно считать, что пробуждение эстетической эмоции – необходимое условие богатства личности, развития ее мировоззрения.

Достижения драматического театра, литературы, живописи, кино, телевидения и радио изменили и жанр оперы, создав возможность тиражирования, обращения к разным интерпретациям одного произведения, индивидуальным формам восприятия оперы. Практически весь оперный репертуар имеется в каталогах музыкальной дискографии. Каталоги столь объемны, что любая опера может быть просмотрена дома; создается культура исполнительских версий. Возник жанр оперы-телеспектакля, особенно в отношении малых и редко исполняемых оперных произведений. В фильме-опере, в видео-записи оперы видоизменяется сценическая условность жанра а главное – изменяется структура музыкально-информационного поля жанра. Опера для одинокого телезрителя – с точки зрения полевой функции жанра – это нечто совсем иное, нежели опера в театре. Однако корневые признаки жанра как живого синтетического театрального действия вряд ли подлежат переменам: жанр оперы представляет собой феномен мощнейшего полевого воздействия. Информационное поле живой оперы творится только в реальности, всякий раз заново, всякий раз – новыми творческими усилиями всех ее творцов, включая зрительный зал. И, может быть, в этом и состоит оптимизм культуры, сопротивляющейся облегченно-технологической консервации музыкального события. Только живое совместное творчество, событие талантов и поклонников создает феномен и оперы, и культуры. Остановленное в записи мгновение оперы бывает прекрасно, но оно уже входит не в живое поле культуры, а в его информационный банк, сохраняющий достижения человеческого духа на уровне фиксации документа прошлого, но не на уровне целостного информационно-полевого бытия оперного произведения.

В связи с этим логичен вывод о необходимости институциональных форм обеспечения развития оперы как одного из интегрирующих явлений музыкальной культуры – от выявления и воспитания кадров певцов, музыкантов, художников, музыкального и художественного образования в

Варламова С.Н. Необходимые условия и перспективы развития оперного театра как центра интегративной деятельности творческих коллективов г.о. Тольятти

целом, воспитания и художественного образования зрителей в целостной системе современной музыкальной культуры. Без оперы как элитного по духовному содержанию синтетического жанра историко-стратегического значения, базирующегося на всей иерархии культуры, культура снижается и теряет энергии долговременного стратегического действия.

Литература

1. Взаимодействие и синтез искусств: Сб. статей. – Л.: Наука, 1978.
2. Зись А.Я. Теоретические предпосылки синтеза искусств//Взаимодействие и синтез искусств: Сб.статей. – Л., 1978.
3. Кумукова Д.Д. Музыкально-синтетическая концепция театра конца XIX – начала XX веков и театр М.И. Цветаевой. – Автореф. дисс. канд.иск. – СПб., 2001.
4. Тасалов В.И. Об интегративных аспектах взаимодействия видов искусств//Взаимодействие и синтез искусств. – Л., 1978.
5. Тетеревкова Т.И. проблемы взаимодействия современного драматического театра и эстрады. – Дис.канд.иск. – СПб., 2002.
6. Смаковская Н.И. Развитие художественного восприятия у студентов педагогического колледжа в условиях взаимодействия искусств. – Автореф. дис. канд. пед. наук. – Нижний Новгород, 2000.