НОУ "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"

Юридический факультет

Контрольная работа

Предмет: Уральский регион: культура

Тема: Балетмейстеры Перми

Пермь 2008

Содержание

Введение 4

Балетмейстеры Перми 5

Заключение 15

Список использованной литературы 16

Введение

Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского — один из самых знаменитых театров оперы и балета в России. Один из основных творческих принципов театра — освоение всего наследия композитора Петра Ильича Чайковского, уроженца Прикамья. Пермский театр оперы и балета — единственный в России, где были поставлены все его сценические произведения: 10 опер и 3 балета.

Балетная труппа театра — одна из наиболее популярных в России, успешно гастролирует за рубежом под маркой «Чайковский-балет». В январе 2008 года с постановки оперы П. И. Чайковского «Мазепа» начато продвижение в США оперной труппы, выступающей там под названием «Чайковский-театр».

В современном мире стихия свободных, интуитивных театрально-пластических поисков все больше устремляется в русло надежных и устоявшихся западных технологий танца. Профессионализм; работа с движением, обоснованным той или иной «языковой системой»; опора на сложившиеся методики подготовки тела; развитие принципов построения движенческих структур и композиций – все это становится более чем актуальным. Актуально также, на наш взгляд, изучить деятельность самых знаменитых балетмейстеров Перми.

Итак, цель работы – исследовать творческую деятельность балетмейстеров Перми.

Балетмейстеры Перми

Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского был основан 24 ноября 1870 года. Первым представлением стала опера М. И. Глинки «Жизнь за царя».

Современное здание театра построено в 1874—1879 годах по проекту Р. О. Карвовского. Первое представление в ещё недостроенном здании было дано зимой 1879—1880 годов. Труппу содержал антрепренёр П. П. Медведев.

В 1896 году театр был переведён под попечение городской думы. Депутаты приняли решение сформировать городскую дирекцию для управления театром содержать оперную труппу за счёт бюджета города. Первый сезон по муниципальным управлением открылся остановкой «Аиды».

20 августа 1921 года открылся первый театральный сезон после окончания гражданской войны.

Во время Великой отечественной войны в театре выступал эвакуированный в Пермь Ленинградский театр оперы и балеты имени Кирова.

В 1965 году Пермскому театру оперы и балета было присвоено имя Петра Ильича Чайковского.

В 1969 году театру было присвоено звание «академический». В 1984 году за постановку оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» коллективу театра была присуждена Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки.

Художественный руководитель и главный режиссёр — лауреат Государственной премии России Георгий Георгиевич Исаакян.

Заведующий оперной труппой — Виктор Хребтов.

Художественный руководитель балета — лауреат международных конкурсов Наталья Галимзановна Ахмарова.

Заведующий труппой балета — заслуженный работник культуры России Виталий Дубровин.

Рассмотрим теперь деятельность выдающихся балетмейстеров в Прикамье.

Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Премии им. Ф. Волкова Правительства РФ - Георгий Георгиевич Исаакян[[[1]](#footnote-1)].

В многообразной и насыщенной современной оперной культуре России имя режиссера Георгия Исаакяна, по признанию российской прессы – одно из самых интересных и значимых. В начале III тысячелетия столичная газета «Музыкальное обозрение» называет его одним из «самых востребованных оперных режиссеров». Прирожденный организатор, он не только выдвигает новые творческие идеи и проекты, но энергично и эффективно их воплощает в ведущих российских театрах и на зарубежных сценах. Г. Исаакян ведет активную постановочную деятельность, успешно расширяя ее географию: Дублин (Ирландия), Осака (Япония), Национальная Опера Латвии (Рига), Большой театр оперы Беларуси (Минск), оперный театр Республики Башкортостан (Уфа) – вот адреса его последних постановок. Самые различные жанры – от масштабных исторических полотен, таких, как «Дон Карлос» Дж. Верди в Сакаи-сити-опера, Япония, до искрометно-веселой оперетты И. Штрауса «Летучая мышь» в ЛНО (Рига) – вот творческий диапазон Исаакяна.

Г. Исаакян ведет активную педагогическую деятельность на факультете искусств Пермского государственного института искусства и культуры[[[2]](#footnote-2)].

Он окончил ГИТИС в 1991 году, факультет музыкального театра. С 1991 года – режиссер-постановщик Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, с 1996 года – главный режиссер, с 2001 года – художественный руководитель театра.

В Пермском театре Г.Г. Исаакян осуществил постановку 25 спектаклей, которые отличаются неординарностью режиссерского решения, заслужили высокую оценку критики, вызвали огромный интерес у зрителей, в том числе и столичной публики. Работы Г.Г. Исаакяна неоднократно отмечены различными творческими премиями и государственными наградами.

Г. Исаакян – художественный руководитель проекта и режиссер-постановщик «Оперной Пушкинианы», беспрецедентный проект удостоен премии и Законодательного Собрания и Губернатора Пермской области и Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1999 г.

Многие балеты он фактически «открыл» для российского зрителя. Интерес к малоизвестным, редко исполняемым названиям – еще одна характерная черта Г. Исаакяна. Самые значительные его работы последнего времени – «Клеопатра» Ж. Массне, где режиссер-постановщик выступает в роли автора перевода, опера Р. Щедрина «Лолита», старинная опера Г.Ф. Генделя «Альцина», Ж. Массне «Синдерелла, или Сказка о Золушке» - все они впервые в России поставлены на Пермской сцене.

Новый проект Пермского театра – Международный фестиваль «Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-Париж», художественным руководителем которого также является Г. Исаакян, вызвал живой неподдельный интерес у всего российского и мирового театрального сообщества.

Острое чувство сегодняшнего дня, реагирование на быстро изменяющиеся социальные условия и эстетические вызовы – благодаря этим качествам Георгий Исаакян быстро стал заметной и влиятельной фигурой в театральном контексте России. Многочисленные семинары, симпозиумы, международные контакты, гастроли по стране и за рубежом, совместные проекты с международными организациями и фондами стали на сегодня неотъемлемой частью культурной и театральной жизни Перми.

Режиссерская профессия все чаще подменяется в наши дни самопрезентацией того или иного ее представителя, автономизирующегося не только от автора, но подчас даже и просто здравого смысла. Примеры противоположные чрезвычайно редки, но тем более ценны. Один из них являет Георгий Исаакян, художественный руководитель Пермского оперного театра. Исаакян, впрочем, исключение не только в этом отношении. В России он сегодня - единственный представитель своей профессии, кому оказалась по плечу ноша интенданта большого оперно-балетного театра. В качестве такового Исаакян успешно «режиссирует» не только собственные спектакли, но и всю жизнь театра, стратегию его развития, фестивали и зарубежные гастроли. Сами же спектакли этого режиссера - очень разные. Потому что Исаакян предпочитает идти прежде всего от особенностей конкретного произведения данного автора, не пытаясь самовыражения ради выворачивать его наизнанку. При этом, конечно, особенности индивидуального восприятия того или иного произведения могут порождать весьма неожиданные и подчас далеко не бесспорные результаты. Театр Исаакяна - театр авторский сразу в обоих значениях этого понятия, порой взаимно исключающих друг друга, но иногда, как в данном случае, способных идти рука об руку.

В ноябре уходящего года Георгий Исаакян поставил, быть может, лучший свой спектакль и совершил настоящий художественный прорыв. «Орфей» - не просто первая постановка в России шедевра Монтеверди, но и первый успех нашего театра на поле старинной оперы. Именно Исаакян сыграл здесь ключевую роль. Не потому, что его режиссура лезла изо всех щелей, заглушая и подавляя прочее, - этого как раз не было. Исаакян этот проект придумал и воплотил в жизнь, а его режиссерская задача состояла не в том, чтобы поразить воображение внешними эффектами (хотя и их хватает), но главным образом в том, чтобы видимое и слышимое оказались слиты столь неразрывно, что и не определить, где кончается одно и начинается другое, чтобы каждый компонент спектакля, включая собственно звучание музыки и певческих голосов, взаимодействовал с другими и работал на целое. Собственно, в этом и заключается высшая цель режиссуры в музыкальном театре, предполагающая определенное самоограничение. В результате пермский «Орфей» оказался лучшим и уж безусловно наиболее гармоничным музыкальным спектаклем года, который, осмелимся предположить, не проиграл бы и в состязании с любым другим спектаклем любого жанра. Режиссер Исаакян преподал своим коллегам важный урок. Будет ли он воспринят - вопрос иной.

Лауреат международных конкурсов Наталья Галимзановна Ахмарова родилась в г. Рославль Смоленской области.

В 1974 году поступила в Пермское хореографическое училище, которое окончила в 1982 году с отличием. В 1981 году стала лауреатом московского Международного конкурса артистов балета.

В 1982 году - была принята в труппу Пермского театра[[[3]](#footnote-3)].

За период работы в театре станцевала все ведущие партии: Маша - «Щелкунчик», Китри - «Дон Кихот», Аврора - «Спящая красавица», Жизель, Анюта, «Привал кавалерии», Джульетта - «Ромео и Джульетта», Айша - «Семь красавиц».

Принимала активное участие в гастрольных поездках: Южная Корея, Франция, Индия, Япония, США, в составе сборной труппы «Звезды Российского Балета».

В 1987 году заняла I место на Международном конкурсе в Перу.

С 1992 – 1997 год работала по контракту в США в труппе «Boston Ballet», где танцевала ведущие партии в балетах таких хореографов, как Чу Сан Го, Твайла Тарп, Кранко, Дени Пелзик, Джордж Баланчин, Майкл Гордон, Брюс Маркс, Бурнонвиль, Бен Стивенсон, а также все ведущие партии классического репертуара.

С 2002 году - педагог-репетитор по балету Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

В 2003 году возглавила балетную труппу Пермского театра.

Современный отечественный неклассический танец – так можно обозначить территорию, о которой идет речь. Как всякое явление постмодернистской действительности не поддается четкому определению, не вписывается в четкие рамки определенного художественного стиля. Потому что эта самая действительность ставит под вопрос не только четкость определений, но и само понятие художественного, равно как и стиля. Плюральность и открытость, отсутствие универсальных канонов в том «что» и в том «как»; модернистская установка на постоянную новизну и актуальность; отрицание любых идеологий и мифов; наконец, установка на принципиальное нарушение и размывание границ – любых - вот его базовые элементы. Контемпорари, для своих агентов становится кодом, паролем, знаком приобщения к некоему глобальному, лишенному географических и политических разграничений пространству, к самым важным, актуальным на данный момент, процессам – художественным и жизненным.

Пермский Балет Евгения Панфилова также, поначалу был театром – танца модерн «Эксперимент». Диковатому пареньку из глубинки суждено было вырасти в самобытнейшего автора, режиссера и балетмейстера, одного из «отцов» нового российского танца и танц-театра. Классика, модерн, пантомима и элементы народного пляса; эксцентрика и гротеск; вечные сюжеты и злободневные проблемы; высокий и низкий стиль; выпускники хореографических училищ, толстушки с улицы и люди сложной судьбы - все смешивалось в карнавально- площадной театральности неуемного, непредсказуемого и фанатичного автора.

Театр «Балет Евгения Панфилова» был создан как уникальное театральное объединение, состоящего из трех хореографических трупп «Балет Евгения Панфилова», «Балет Толстых Евгения Панфилова» (год создания 1994), «Бойцовский клуб Евгения Панфилова» (2001) с различной танцевальной эстетикой, объединенных единым авторским стилем хореографа-Лауреата Всесоюзного и международных конкурсов, Лауреата Премии Правительства РФ им. Фёдора Волкова, Лауреата Национальных театральных Премий «Золотая Маска» Евгения Панфилова (1955-2002).

Сегодня, когда его нет, но он, всё-таки, где-то рядом, перефразируя Марину Цветаеву, мы знаем: Панфилов был волей чуда и чудом воли. Он шагнул в балет прямо из архангельской деревни. Ему было уже 23 года. Если случается с человеком, что столкнувшись со своей судьбой, он сразу распознаёт её и принимает раз и навсегда, то так случилось с Евгением Панфиловым в дни создания своего авангардного авторского театра.

Евгений Панфилов родился 10 августа 1955 года в деревне Копачёво Холмогорского района Архангельской области в многодетной семье сельской учительницы.

Будучи студентом Пермского государственного института искусств и культуры, в 1979г. Евгений Панфилов создал в Перми театр пластического танца «Импульс». Спустя много лет, увидев спектакль Евгения в Москве, видный музыкальный критик Алексей Парин назвал Евгения Панфилова гениальным самородком из Перми.

Панфилов неустанно двигался вперед по пути усложнения своего хореографического языка, но поскольку в России не существовало школ современной хореографии, Евгений сделал ставку на танцовщиков, прошедших хорошую хореографическую школу классического балета.

В 1987 году театр был реорганизован в первый в России частный театр «Балет Евгения Панфилова».

В 2000 году частный театр удостоен нового статуса: Государственное областное учреждение культуры «Театр «Балет Евгения Панфилова». Имя хореографа закреплено в названии государственного театра в знак исключительных заслуг и достижений в области развития современной хореографии России.

Панфилов являлся не только хореографом, но и режиссером всех своих спектаклей, создал эскизы всех костюмов к своим балетам, неизменно ошеломлял публику эксцентрическими сценографическими изобретениями.

Театр «Балет Евгения Панфилова» за все года своего существования был удостоен чести представлять Пермь на Национальном театральном Фестивале и Премии «Золотая Маска» 9 раз. Это балеты, ставшие уже классикой современной хореографии: «8 русских песен», «Ромео и Джульетта», «БлокАда» многие другие. Первый раз «Золотую Маску» получил наш уже прославленный, непрофессиональный в смысле хореографической подготовки «Балет Толстых» за спектакль «Бабы.Год 1945.» 17 апреля 2006 года на XII Церемонии вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в номинации «Современный Танец» премия присуждена спектаклю театра «Клетка для попугаев». Одноактная хореографическая фантазия «Клетка для попугаев» на музыку Ж.Бизе – Р. Щедрина «Кармен – сюита» была впервые представлена публике в 1992 году. Римейк–премьера состоялась 18 мая 2005 года в рамках международного фестиваля «Дягилевские сезоны», Автором либретто, хореографом, режиссёром, сценографом балета был Евгений Панфилов. Он же был первым исполнителем партии одного из попугаев.

Великий Мастер создал в Перми и оставил для России не только свой уникальный театр, но и школу по-настоящему современной хореографии. Сейчас театр возглавляет директор Ленских Наталья Христофоровна, которая была приглашена на эту должность самим Евгением Панфиловым.

Театр давно перерос рамки провинциальной достопримечательности, много раз отстаивал славу Пермской губернии как культурной столицы Урала как в России, так и за рубежом. Уникальное художественное наследие Евгения Панфилова было и остаётся основным мерилом творческой деятельности театра. Спектакли Евгения Панфилова по-прежнему вызывают неизменный интерес публики далеко за пределами Пермской земли и России, что подтверждается ежегодными приглашениями и наградами на престижные Всероссийские и международные фестивалях.

Пермский оперный продолжает покорять столицы, и не только балетом. Завершились гастроли Пермского театра оперы и балета на сцене Мариинского театра. И это для нашего театра стало событием, возможно, более важным, чем гастроли зарубежные: ведь быть признанными у себя на родине куда приятней и почетней. Когда Мариинка приглашает на свою сцену периферийную труппу - случай беспрецедентный. А здесь - еще и давний условный конкурент, «третья российская балетная труппа». Пермский театр привез не только свой козырь и основной продукт экспорта - балетные постановки (три балета Баланчина и обновленный, роскошный по количеству вложенных денег «Дон Кихот»), но и оперы[[[4]](#footnote-4)].

Баланчинскими балетами питерскую искушенную публику сложно было удивить, тем более что в репертуаре Мариинки есть свои «Балле Империаль» и «Серенада». К тому же, Мариинский балет условно принято считать лучшим, поэтому гастроли, хочешь - не хочешь, походили на определенное соревнование. Главная интрига была связана с показом «Балле Империаль» - лауреатом «Золотой маски». Несмотря на уверенность, подкрепленную престижной премией, этот балет оказался самым рискованным из-за случайности, которая, как известно, призвана продемонстрировать закономерность. У примы пермского балета Елены Кулагиной не оказалось партнера. Роман Геер не смог поехать на гастроли из-за болезни. Виталий Полещук из-за двух серьезных травм ноги сейчас не танцует сложные партии, особенно те, где есть прыжки. Дружески укрепить мужские силы пермской труппы из заграничных гастролей приехал премьер Мариинки Игорь Колб. Всего сутки совместных репетиций с Кулагиной и - два спектакля. Что не могло не отразиться на качестве. Игорь Колб сорвал на выступлении одну из поддержек. Впрочем, сама Елена Кулагина бесконечно благодарна питерскому артисту и считает, что «многим пермским артистам еще надо поучиться работать так, как он». Некоторые посчитали, что впервые пермская прима танцевала с по-настоящему достойным партнером, «авторитетом», который способен не теряться в тени партнерши, выполняя функцию «поддержки». Гастроли, между прочим, заставили задуматься, не пора ли пермскому балету приглашать в труппу солистов «со стороны». Как всегда был отмечен высочайший уровень, техничность женского кордебалета во всех пермских постановках.

Заключение

Гастроли показывают состояние и статус пермского балета. По словам театрального критика, члена жюри Национального театрального фестиваля «Золотая маска» Ларисы Барыкиной, представлена качественная, конкурентоспособная продукция, притом, что на ее производство затрачиваются куда меньшие средства, чем на аналогичный столичный балетный продукт.

Как говорит Георгий Исаакян, поддерживается репутация театра: «Если бы мы выступили неудачно, то никто не поставил бы, конечно, крест на труппе. Но мы представляли регион, и нам было важно, чтобы гастроли прошли успешно».

Пермь в очередной раз подтвердила, что обладает одной из лучших в стране балетных трупп, и продемонстрировала, что это город, где происходят очень интересные эксперименты в опере. Пермь ждет от Мариинского театра ответного визита. Уже решено, что знаменитая питерская труппа будет участвовать в открытии и закрытии фестиваля «Дягилевские сезоны», который пройдет в Перми весной.

Не лишним будет дополнительный раз вспомнить о преемственности двух театров, чему в громадной степени в свое время послужила эвакуация Кировского театра в Пермь. А пермский театр снова уезжает покорять очередную столичную сцену.

Список использованной литературы

1. Ахмарова Н.Г. Биография [Электронный документ] // Режим доступа http://www.theatre.perm.ru/truppa/ahmarova.shtml. Проверено 7.09.08.
2. Дворянова О. Секреты раритетов // Пермский обозреватель, № 4 (205) 8 февраля 2005 года.
3. Исаакян Г.Г. Биография [Электронный домумент] // Режим доступа http://www.theatre.perm.ru/truppa/isaakyan.shtml. Проверено 7.09.08.
4. Морозов Д. Урок «Орфея»: режиссер года Г.Г. Исаакян // Культура, №51-52 (7612) 27 декабря - 16 января 2007 г.
1. Исаакян Г.Г. Биография [Электронный домумент] // Режим доступа http://www.theatre.perm.ru/truppa/isaakyan.shtml. Проверено 7.09.08. [↑](#footnote-ref-1)
2. Морозов Д. Урок «Орфея»: режиссер года Г.Г. Исаакян // Культура, №51-52 (7612) 27 декабря - 16 января 2007 г. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ахмарова Н.Г. Биография [Электронный документ] // Режим доступа http://www.theatre.perm.ru/truppa/ahmarova.shtml. Проверено 7.09.08. [↑](#footnote-ref-3)
4. Дворянова О. Секреты раритетов // Пермский обозреватель, №4 (205) 8 февраля 2005 года. [↑](#footnote-ref-4)