

5. Красовская В. История русского балета. 3-е изд., стер. СПб., 2010. 286 с.
6. Курюмова Н. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : дис. ... канд. культурологии. Екатеринбург, 2011. 176 с.
7. Лариса Барыкина — о себе, о танце и хореографии, конкурсах и фестивалях : [видеозапись]. СПб., 2017.
8. Михайлов Л. Семь глав о театре. Размышления, воспоминания, диалоги / вступ. ст. Б. А. Покровского; послесл. В. Ф. Кухарского. М., 1985. 335 с.
9. Михеева Л. Минкус «Дон Кихот». История создания [Электронный ресурс]. URL: <http://belcanto.ru> (дата обращения: 05.07.2019).
10. Петров О. Танец Тьерри Маландэна, или Может ли ожить старое дерево / отв. ред. А. Ф. Бадаев. Екатеринбург, 2010. 224 с.
11. Пичужева А. Осмысление классики в русле бытовой культуры 1990-х гг. на примере спектакля Б. Эйфмана «Онегин» // Человек в мире культуры (Екатеринбург). 2017. № 2/3 (21). С. 186–188.
12. Покровский Б. Размышления об опере. М., 1979. 280 с.
13. Светлов В. Я. Современный балет. СПб., 2009. 285 с.
14. Слонимский Ю. П. И. Чайковский и балетный театр его времени. М., 1956. 335 с.
15. УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ : буклет. Екатеринбург, 2019. 120 с.

Статья поступила в редакцию 15.07.2019 г.

УДК 792.54(470.54) + 78.087.31 + 316.74:7

Г. Е. Гун

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЕРНОГО ТЕАТРА: РЕГИОНАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Статья посвящена социокультурным аспектам функционирования оперного театра. Описывая специфику его становления и развития в индустриальном городе (на примере Магнитогорска, известного как город «стали и музыки»), автор приходит к выводу о том, что оперный театр придает городской культуре черты уникальности. Оперный проект разнообразит культурную жизнь промышленного моногорода, наполняя ее новыми смыслами. В исторической перспективе меняется городской хронотоп.

К л ю ч е в ы е с л о в а : социокультурное развитие; регион; музыкально-театральная культура; оперное искусство; оперный театр; город «стали и музыки».

Изучение региональных традиций музыкально-театральной культуры является одной из интересных и актуальных научных проблем. Культурология и искусствоведение, социология культуры и социальная психология, регионоведение и урбанистика предлагают свои подходы к исследованию данной проблемы, но междисциплинарный подход является наиболее перспективным.

ГУН Галина Евгеньевна — доктор культурологии, доцент, заведующий кафедрой философии, культурологии и социально-гуманитарных дисциплин Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки (e-mail: filosof_gun@mail.ru).

© Гун Г. Е., 2019

Неоспорим творческий вклад театров оперы и балета, а также театра музыкальной комедии крупных городов Уральского региона (Екатеринбург, Пермь, Уфа, Оренбург, Челябинск и Магнитогорск) в музыкально-театральное искусство Урала рубежа XX–XXI столетий. Утверждение профессиональных позиций музыкально-театральных коллективов в названных городах — факт состоявшийся. Однако степень изученности музыкально-театральных традиций и их специфики явно недостаточна, хотя есть ряд исследований искусствоведческого и культурологического направлений. К примеру, В. Д. Николаев [7] изучает социокультурный статус современного оперного искусства, А. В. Крылова рассматривает основные тенденции жанрового развития музыкального театра [6]. Фундаментальный анализ развития оперного искусства на материале истории и актуальной практики Свердловского академического театра оперы и балеты предлагают О. Л. Девятова [4] и М. А. Романова [9]. Региональное сценическое пространство исследует А. С. Точилкина [12], а особенности зрительской аудитории музыкального театра изучают А. В. Бетехтин, Л. Б. Зубанова, С. Б. Синецкий, М. Л. Шуб [1] и другие авторы.

Тенденциям развития музыкально-театрального искусства на Южном Урале посвящено исследование Е. А. Шадринной [15]. При этом Челябинский театр оперы и балета, история его становления и проблемы функционирования неоднократно становились объектом исследовательского интереса. Так, в диссертации Н. А. Терентьевой рассматриваются социокультурные аспекты бытования балета в художественной культуре г. Челябинска [11], проблемы развития регионального балетного театра в настоящее время исследует Т. Б. Предеина [8]. Музыкальному театру оперы и балета в городе областного подчинения уделено относительно скромное внимание [3]. И все же функционирование оперного искусства в культурном пространстве современного индустриального города представляет несомненный интерес. Данную исследовательскую лакуну и призвана заполнить предлагаемая статья.

Культурное пространство города «стали и музыки»

Челябинская область в определенном смысле может служить примером региона, равномерно развивающегося в социокультурном плане как на региональном, так и на городском уровнях.

Исторически сложилось так, что в области есть достаточно крупные города (Магнитогорск, Миасс, Златоуст), культурная жизнь которых в определенной степени сопоставима с жизнью областного центра. Региональные культурные проекты, начавшись еще в советское время, силами энтузиастов от культуры были продолжены и в постсоветский период, в новых социокультурных реалиях. Логика их развития предполагала профессионализацию и институционализацию культурных проектов в самых разных видах творчества.

История развития Магнитогорска как города «стали и музыки» всегда сопровождалась новациями не только в промышленности, но и в сфере художественной культуры. Проект нового социалистического города предполагал зарождение

традиций приобщения к ценностям искусства, которые должны были сформировать (и в итоге сформировали!) горожанина нового типа, отождествляющего себя не только с индустриальными достижениями, но и культурой своего города.

Анализ художественной жизни Магнитогорска выявляет такие специфические черты, как отсутствие исторически сложившихся культурных городских традиций и форсированный характер их формирования. Традиции музыкальной культуры закладывались с первых дней строительства города благодаря усилиям профессионалов — выпускников Московской консерватории. Подвижническая деятельность приехавшей на Магнитку столичной интеллигенции, много и плодотворно работающей в городе, привнесла в становящуюся культуру города высокий уровень профессионализма и общекультурный кругозор.

В музыкальной жизни города, по мнению Е. В. Черновой, сосуществовали традиции профессиональной и любительской музыкальной культуры [14, 8]. В Магнитогорске функционировали многочисленные музыкальные коллективы: симфонический оркестр, оперные и вокальные студии, которые создавали благоприятную среду для формирования художественных потребностей жителей молодого города, в частности — интереса к оперному искусству.

Планомерная культурно-просветительская деятельность получила мощный импульс с внедрением в 1970–1980-е гг. системы эстетического воспитания, результатом которой стало создание объединенной рабоче-студенческой филармонии. Комплексная система эстетического воспитания стала фактом культурной жизни города и, превратившись в новое общегородское явление, вписала яркие страницы в духовную жизнь его жителей [2].

Уровень современной социокультурной жизни Магнитогорска, феномен его творческого потенциала, сложившиеся традиции во всех сегментах художественной культуры выгодно отличают его от других индустриальных городов. К настоящему времени культурная жизнь города обеспечивается деятельностью не только многочисленных музыкальных учреждений, в числе которых 6 музыкальных школ, детская художественная школа, Дом музыки, филармония, Государственная хоровая капелла, оркестр духовых инструментов, но и трех муниципальных театров: драматического театра им. А. С. Пушкина, театра оперы и балета, театра куклы и актера «Буратино».

Успешное функционирование музыкального искусства в городе получило высокую оценку в ряде социологических исследований художественных предпочтений населения Магнитогорска [2].

Полученные данные, рассмотренные в динамике, позволили сделать вывод о том, что показатели города «стали и музыки» по вовлечению горожан в сферу художественной жизни во многих случаях тождественны показателям областного центра.

Социальный эффект оперного театра в индустриальном городе

Именно в расчете на социальный эффект в Магнитогорске был открыт театр оперы и балета. Об истории возникновения магнитогорской оперы в регионе

написано немало. В 2010 г. на научно-практической конференции в рамках оперного фестиваля «Вива, опера!» состоялась дискуссия об оперном искусстве в Магнитогорске, результаты которой нашли отражение на страницах специального научного сборника [10].

Существуют прямо противоположные точки зрения на причины и условия, способствующие возникновению театра оперы и балета. С одной стороны, оперное искусство на правах любительского музыкального творчества было всегда интересно горожанам. Любительские оперные коллективы существовали в городе давно. Еще в 1935 г. на основе объединения вокальной и балетной студии (рук. Н. Н. Карташова) при Центральном клубе строителей был основан первый оперный коллектив. Его возглавлял И. А. Маркотенко, работавший ранее в Харьковском оперном театре.

В 1941–1946 гг. при Дворце культуры металлургов была организована вокально-оперная студия под руководством И. Б. Марьяскина. В сопровождении симфонического оркестра, хора, балетной труппы были исполнены оперы «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского, «Фауст» Ш. Гуно, «Кармен» Ж. Бизе.

В 1940–1960-е гг. жанр оперы привлек внимание музыкантов Магнитогорской государственной хоровой капеллы, вначале исполнявших арии из известных опер под руководством С. Эйдинова, а в 1980-е — под руководством Ю. Иванова.

Подвижническая деятельность перечисленных коллективов, как справедливо отмечает Е. В. Чернова, способствовала накоплению исполнительского потенциала магнитогорских музыкантов, удовлетворяла интерес горожан к оперному искусству на основе любительского оперного творчества, «выполняла роль некоего посредника, адаптируя классические ценности к запросам социальной среды, осуществляя процесс массовизации академического жанра» [14, 137]. В этом и было заложено определенное противоречие магнитогорской оперы. Оперное искусство, как сложный синтетический музыкально-театральный жанр, является способом репрезентации классического искусства на уровне профессионального исполнительства. Любительство же выполняет сугубо просветительские задачи. Появление профессионального коллектива детерминировано ситуацией относительной свободы в реализации культурных проектов на местах в 1990-е гг. и обстоятельствами субъективного свойства. Речь идет о созидательной деятельности городских энтузиастов во главе с А. Н. Якуповым, существенно преобразовавших городскую музыкальную жизнь и музыкальное образование.

Культуртрегерская и менеджерская деятельность А. Н. Якупова и его единомышленников опиралась на исторически сформировавшийся художественный потенциал Магнитогорска в области вокального искусства и способствовала поддержке интереса горожан к опере на новом профессиональном уровне.

Театр открылся 22 апреля 1998 г. премьерой оперы Ж. Бизе «Кармен». Точный выбор произведения, высокий профессиональный уровень исполнения, интересная сценическая интерпретация, оформление сцены и участие балетной труппы в спектакле сразу привлекли внимание городской общественности [14, 137].

С самого начала четко обозначилась миссия театра, стремившегося воспитывать своего зрителя на классических традициях западноевропейского и русского

искусства. На разных этапах творческого и организационного становления театра коллективом руководили В. М. Горбова (директор-распорядитель, 1996), А. Н. Якупов (художественный руководитель и главный дирижер, 1996–2000), Н. А. Эйбергард (2000–2001), В. А. Фадиев (художественный руководитель и главный режиссер, 2001). С 2005 г. по настоящее время театральным коллективом возглавляет И. С. Кожевников.

В спектаклях принимают участие преподаватели и студенты Магнитогорской государственной консерватории, солисты государственной хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова.

Сегодня репертуар театра включает 11 опер, 5 оперетт, 4 мюзикла, 15 детских музыкальных спектаклей, а также 5 концертных постановок и концертные программы. Среди них – оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Травиата» Дж. Верди, «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан») Дж. Пуччини, «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Алеко» С. В. Рахманинова, «Сельская честь» П. Масканьи, оперетты «Веселая вдова» Ф. Легара, «Мистер Икс» И. Кальмана, «Летучая мышь» И. Штрауса, мюзиклы «Багдадский вор» Д. Тухманова и Ю. Энтина, «Плутовской роман, или Женитьба Фигаро» Е. Колмановского, зонг-фантазия «Прощай, Харон!» Г. Молебновой. Отдельной страницей жизни театра являются детские мюзиклы: «Новый год и Черный кот» С. Сметанина, «Огниво» С. Горковенко, «День рождения кота Леопольда» А. Хайта, «Золотой цыпленок» В. Улановского, «Ищи ветра в поле» С. Приходько – и музыкально-театрализованные представления. Театр развивается как универсальный творческий коллектив, в репертуаре которого любители различных музыкально-театральных жанров – от оперы до мюзикла могут найти для себя что-то интересное.

Особой страницей функционирования театра стали международные фестивали оперного искусства «Вива, опера!». Этот формат бытования оперы уже опробован и для областных центров не нов, но в нашем случае речь идет о городе областного подчинения.

Целью организаторов была попытка включения Магнитогорского оперного театра, географически удаленного от столичных культурных центров, в контекст российского музыкально-театрального процесса. Главная цель – привлечь интерес широкой городской аудитории к оперному искусству и одновременно способствовать повышению уровня мастерства солистов театра. Эти задачи и определили формат оперных фестивалей.

Первый фестиваль состоялся в апреле 2007 г. Его программа включала 4 оперных постановки: премьерную «Царскую невесту» Н. А. Римского-Корсакова, «Евгения Онегина» П. И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе и ставшую впоследствии обязательной для всех фестивалей «Травиату» Дж. Верди. В афише значились имена известных российских дирижеров и вокалистов. Мероприятие поддержала солидная театральная и музыкальная общественность, оно получило существенный резонанс в центральной и региональной прессе. Последовавший через год второй фестиваль расширил репертуарный лист и географию участников. В фестивальных спектаклях «Алеко» С. В. Рахманинова, «Сельская честь» П. Масканьи и ставших традиционными «Царской невесте» и «Кармен» приняли

участие известные оперные певцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Друзьями уральского фестиваля стали итальянские профессионалы: тенор Ж. Л. Пазолини (Милан) и дирижер Р. Масколо (Болонья). На этом фестивале сформировалась традиция заключительных гала-конcertов, ставших самыми популярными мероприятиями всех фестивалей. Третий оперный фестиваль в 2009 г. хоть и прошел в более сжатом формате (состоялся показ двух опер и гала-концерт), но сохранил уровень мероприятия, круг исполнителей и зрительскую аудиторию. Стало понятно, что в городской культурной афише фестиваль занял прочное место.

В ноябре 2015 г. коллектив оперного театра совместно с драматическим театром им. А. С. Пушкина реализовал самый масштабный театральный городской проект последнего десятилетия — постановку музыкально-драматического спектакля «Амадеус» по пьесе П. Шеффера; режиссер — А. Сельер (Франция), дирижер — Э. Нам. Драматические актеры, хор, солисты оперы и балетная труппа на одной сцене играли спектакль в двух актах на темы вечного предназначения гения и его божественной музыки.

Одно из очевидных позитивных последствий функционирования местной оперы — растущая компетентность магнитогорских зрителей, которых можно представить как «подготовленную аудиторию», благодаря чему в Магнитогорск на гастроли охотно едут вокалисты из разных театров страны.

Споры о том, нужна ли Магнитогорску опера, не завершены. В дни премьер и фестивальных событий победно звучат доводы ее сторонников, а в периоды экономических неурядиц активизируются противники. Но нельзя не признавать того факта, что культурное пространство Магнитогорска содержательно расширилось. А для самоидентификации горожан стало важно не только то, что Магнитка — это крупнейший металлургический комбинат (или известный хоккейный клуб топового уровня), но и то, что это единственный в России город областного подчинения, в котором есть свой оперный театр.

Выводы

Развитие элитарных форм классического искусства, к которым, безусловно, относится опера, придает городской культуре черты уникальности. Художественные инициативы и «оперный проект» не просто украсили, но и обогатили культурную жизнь промышленного моногорода, наполнили ее новыми смыслами и содержанием, сделали более сбалансированной и насыщенной.

Для индустриальной культуры Южного Урала актуальна проблема поиска новых стратегий развития, что в постиндустриальной реальности остро необходимо. Для устойчивого регионального развития особенно важна гуманитарная составляющая, представленная в форме локальных художественных проектов, к каковым, без сомнения, относится функционирование Магнитогорского оперного театра как феномена социокультурного развития современного промышленного города.

1. Бетехтин А. В., Зубанова Л. Б., Синецкий С. Б., Шуб М. Л. Социокультурный потенциал Южного Урала: вызовы времени и ориентиры культурной политики. Челябинск, 2011. 227 с.
2. Гун Г. Е. Художественная культура города: структура, динамика, перспективы. Магнитогорск, 2014. 266 с.
3. Гун Г. Е. Оперный театр в индустриальном городе: Магнитогорск // Хронотопия города. Гении места: наследия культуры в современных российских городах / рук. проекта Е. Я. Бурлина : в 2 т. Самара, 2016. Т. 2. С. 42–56.
4. Девятова О. Л. Живая жизнь театра. Екатеринбург, 2012. 650 с.
5. Иванова О. Ю. Роль музыкального театра в становлении подрастающей личности (из опыта работы Челябинского театра оперы и балета) : автореф. дис. ... канд искусствоведения. Екатеринбург, 1998. 25 с.
6. Крылова А. В. Современный музыкальный театр в многообразии жанровых решений // Южно-российский музыкальный альманах. 2017. № 4. С. 84–89.
7. Николаев В. Д. Современный социокультурный статус оперного искусства : дис. ... канд. культурологии. СПб., 2008. 183 с.
8. Предеина Т. Б. Проблемы развития регионального балетного театра с середины 1950-х годов по настоящее время: на примере Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки : дис. ... канд. искусствоведения. М., 2013. 23с.
9. Романова М. А. Театр мечты. Новый век оперы и балета Екатеринбурга. Екатеринбург, 2017. 224 с.
10. Театр в зеркале проблем образования : материалы гор. науч.-практ. конф. в рамках Междунар. фестиваля оперного искусства / под ред. Г. Е. Гун, Е. Н. Курбан, А. Г. Недосекиной. Магнитогорск, 2010. 148 с.
11. Терентьева К. А. Классический балет: роль и функции в художественной культуре современности: общероссийский и региональный аспекты : дис. ... канд. культурологии. Челябинск, 2014. 207с.
12. Точилкина А. С. Театральная среда современного города: теоретико-методологические подходы и социокультурные практики : дис. ... канд. культурологии. Челябинск, 2016. 134 с.
13. Художественная жизнь Южного Урала (на материале Челябинской области) / науч. рук.: Ю. У. Фохт-Бабушкин, А. Н. Якупов. Москва ; Магнитогорск, 1995. 367 с.
14. Чернова Е. В. Музыкальная жизнь г. Магнитогорска в 80–90-е годы (к проблеме функционирования музыкального искусства) : дис. ... канд. искусствоведения. Магнитогорск, 2000. 140 с.
15. Шадрина Е. А. Тенденции в развитии музыкально-театрального искусства на Южном Урале : дис. ... канд. искусствоведения. Магнитогорск, 2009. 249 с.

Статья поступила в редакцию 17.09.2019 г.