

Каждый российский театр живет большими планами стратегического развития. Главные премьеры сезона, спектакли массовые, значительные постановки — основа существования репертуарного театра, его звучание в общероссийском и мировом театральном мире. Но помимо основной репертуарной работы, театры занимаются малыми формами и разработкой идей по общению со своим зрителем

Малые формы в театре — это обычно сценически небольшие и непродолжительные спектакли, которые, как правило, не превышают одного акта. Они могут быть представлены как отдельные произведения (картины, сцены из оперы, мюзикла) или как часть более крупного спектакля. Малые формы используются для демонстрации новых идей работы с музыкальным и драматургическим материалом, для внедрения новых техник работы со зрителем, а также для привлечения внимания зрителей к актуальным социальным и культурным проблемам. В настоящее время Алтайский музыкальный театр имеет в своем арсенале несколько направлений общения со зрителем вне обычного репертуара.

Конечно, это экскурсионная работа, ведь зрителя всегда интересует, что скрыто за занавесом и строгими надписями «служебное помещение». Интерес к экскурсиям по закулисной части огромный. Запись идет заранее. Большинство пришедших — школьники, это отрадно, что школа воспитывает в детях интерес к живому искусству театра. Для них предлагается более «театрализованная» версия: ребята сами могут попробовать себя в роли актеров или реквизиторов, или художников, продемонстрировать актерские навыки и вокальные способности. Для экскурсантов становится открытием, что в театре служит очень много людей, что все декорации и костюмы изготовлены здесь же, что за кулисами технического персонала, ответственного за проведение спектакля, гораздо больше, чем артистов. Особое внимание театр уделяет профориентационным экскурсиям, где его гостями становятся студенты профильных колледжей и вузов. Для них подача материала углубляется, акцентируются те моменты, которые особенно интересны будущим музыкантам и актерам.

Музыкальный театр проводит «гостиные», где в непринужденной обстановке, с чаем и печеньем, можно откровенно спросить о театре, увидеть любимых артистов вне привычных ролей и амплуа. Актеры всегда с радостью идут на контакт со зрителями, готовы поделиться не только жизненными историями, но и открыть некоторые профессиональные секреты (речи, пения, танца). Хорошей традицией стали такие встречи после премьерных показов, ведь на премьеры своих спектаклей часто приезжают авторы музыки и либретто, и появляется уникальная возможность пообщаться с ними вживую.

За всеми этими веселыми встречами нельзя забывать и о миссии любого театра — говорить о «высоком», об идеале. Культурно-просветительская работа играет огромную роль — она помогает зрителям понимать произведения искусства, осознавать их значимость и участвовать в обсуждении. Не секрет, что влияние западной культуры, ее артефакты не всегда соответствуют нашей традиционной системе ценностей. Упроощенчество и клиповость в театральном искусстве, искусство музыкального театра неизбежно приводят к потере духовно-культурной составляющей. Театры России подчас идут на поводу развлекательности, сиюминутного «вау-эффекта», теряя и забывая то, ради чего они существуют и ради чего зритель ходит в театр.

Алтайский государственный музыкальный театр в поисках баланса в системе

Заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева и Насими Нариманов на концерте-лекции «Вагнер vs Верди» исполняют арию Виолетты из оперы «Травиата» Джузеппе Верди. Все фото Виктории Белоусовой

Илья Зуев, автор и ведущий проекта «Концерты-лекции» в Музыкальном театре Алтайского края

Мария Евтеева исполняет арию Елизаветы из оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера. Концерт-лекция «Вагнер vs Верди»

«развлечение — ценностный ориентир» реализует авторский проект Ильи Зуева «Концерты-лекции». Идея проведения этих мероприятий на малой сцене театра зародилась давно, реализуется второй год. Концерт-лекция — это лекция о каком-то виде искусства, жанре, направлении, эпохе, которая сопровождается концертным исполнением соответствующего музыкального материала. Особая ценность этих мини-спектаклей в том, что и артисты, и зрители могут прикоснуться к тем музыкальным пластам, которые не востребованы в коммерческом прокате театра. Вокалисты, обученные на серьезной музыкальной литературе, скучают в рамках мюзикла, им необходимо периодически проверять себя и свои навыки на больших ариях и композиторах. Зритель также нуждается в серьезной музыке, которая требует от исполнителя всех его умений и средств именно музыкальной выразительности. В этих концертах помимо вокалистов участвуют артисты оркестра, которым также необходима работа над сложным материалом. Поначалу барнаульская публика с недоверием отнеслась к такой форме общения театра со зрителем, но теперь билеты раскупаются заранее и у лекций-концертов появился свой зритель. Сначала, когда речь шла об опере и оперетте в принципе, театр особенно не рисковал, но когда дело дошло до исторических музыкальных стилей (барокко, классицизм, романтизм), возникло опасение, что слушатели не примут новую для них музыку. Опасения рассеялись, концерты прошли хорошо, что подчеркнули столичные критики, которые приезжали в театр весной 2023 года со своеобразной «ревизией».

Работа над новыми лекциями-концертами не останавливается, сейчас планируется работа над ариями и ансамблями из опер русских композиторов. Видимо, придется разделять лекцию на две части, поскольку все больше артистов желают принять участие в этом мероприятии. Цель автора проекта, по его признанию, — вернуть на барнаульскую сцену жанр оперы. Музыкальный театр в прошлом имел опыт постановок в этом жанре, на его сцене шли «Травиата», «Паяцы», «Алеко», «Севильский цирюльник». Может, пора к истокам?

В целом, малые формы и культурно-просветительская работа очень важны для развития музыкально-театрального искусства и привлечения внимания к актуальным социокультурным проблемам. Они помогают солистам и режиссерам экспериментировать, а зрителям лучше понимать искусство и даже отчасти участвовать в его создании. ❀