

К. Д. СУЛЕЕВА

ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ

13 января 1934 года состоялось первое представление казахского музыкального театра. Первым художником-постановщиком этого театра стал Анатолий Иванович Ненашев (1903-1967 г.г.)

Случай рождает привычку, привычка рождает характер, характер рождает судьбу. Судьбе было угодно, чтобы в начале 30-х годов XX века, и уже ушедшего второго тысячелетия, в наш город Алматы приехал А.И. Ненашев. Весь последующий жизненный и творческий путь А.И.Ненашева будет связан с театром оперы и балета им. Абая. Отмечая юбилей театра, его славное 70-летие, мы мысленно обращаемся к его истокам. Сколько прекрасных опер и балетов было поставлено за это время. И среди ведущих корифеев этого театра стоит имя А.И.Ненашева, его немеркнущий талант художника-постановщика и сегодня освещает его репертуар. Лучшие его постановки определяют и характеризуют этапы развития театра....

Он родился 5 января 1903 года в городе Тамбове в семье служащего. Художественное образование получил в Тамбовском художественном училище. Обучение в этом училище предполагало «свободу». Сохранились воспоминания самого художника о том, как он решил афишу спектакля «Мистерия-Буфф» В.Маяковского для театра «Пролеткульт» в Тамбове: - афиша была огромной, броской, в разноцветных кляксах. Тогда она казалась мне чрезвычайно красивой. Прохожих на нее так и бросало, очевидно, в силу необычности.... Это определило его творческое кредо, выявило «ненашевский стиль». В конце 20-х годов он приехал в Алма-Ату, надеясь испытать прелести неведомого края экзотических людей, архитектуры, природы, красок. «Очувшись в Алма-Ате, он был поражен тем, что экзотики - нет, но также был поражен великолепной природой, таким милым городом и что здесь есть передвижной театр и театр музыкальной комедии (давшей основу ГАТОБ им. Абая)». Оформленные Ненашевым оперы и балеты, отличались совершенством, образностью, тонким прочтением и мудрым переложением. Все эти декорации были написаны сердцем, отсюда их чрезвычайная притягательность. Каждая декорация - это образ ушедшего времени, ведущего нас по ландшафтам памяти.

А.И.Ненашев - Заслуженный деятель искусств КазССР (1954), Лауреат Государственных премий, в 1933 году стал художником Театра оперы и балета, где проработал более 30 лет. Он был реформатором во всех своих поисках и начинаниях.

Декорации к первой постановке театра музыкальной комедии «Айман - Шолпан» М.Ауэзова (1934) носило конструктивный характер. Это был период, когда театральное искусство еще продолжало испытывать влияние формалистических течений. Оформление состояло из красных кулис, напоминавших силуэты юрт и зеленого задника. На их фоне была выстроена овальная, очень низкая арка, расписанная казахским орнаментом, сцена украшалась висячими подвесками, повторяющими форму женских серег. Костюмы же были сшиты по подлинным образцам народной одежды, из разного цвета бархата с богатой вышивкой и орнаментикой. Отвлеченной формы декорации находились в противоречии с натурализмом костюмов. Гармонии двух образов - музыкального и визуального не получилось. Но, несмотря на неудачи в оформлении спектакля, эта музыкальная комедия, изобилующая народными танцами, играми, мелодиями, принесла молодому театру необычайный успех, в первом сезоне спектакль шел 101 раз, суждено ему было и долголетие.

В этом же году была поставлена пьеса Г.Мусрепова «Кыз-Жибек», либретто написано Г.Мусреповым на основе народной легенды, музыкальное оформление состояло из народных мелодий, обработанных Е.Брусилевским. Премьера состоялась 7 ноября 1934 г. (дирижер Кузьмич, режиссер Ж.Шанин, К.Байсеитов, художник А.Ненашев, балетмейстер А. Александров). Вокальные и музыкальные эпизоды, передающие красоту и задушевность своеобразных казахских народных мелодий, были написаны с учетом исполнительских возможностей в очень простой гармонизации - большинство певцов еще не знало нот. Для того времени подобное написание спектакля было единственно возможным путем приобщения широких масс слушателей к музыкальному театральному искусству. Позднее, когда выросло профессиональное мастерство исполнителей, композитор создал новые варианты спектак-

ля, обогатив и улучшив первоначальную редакцию. Вскоре мелодии оперы стали популярны, их распевали повсюду, благодаря тому, что Е. Брусиловский сохранил в них интонации казахских песен. Е. Брусиловский позже признавался: «Какую бы музыку я ни писал, я писал музыку - казахскую». Постановка «Кыз-Жибек» была важным этапом в жизни казахского оперного театра, а также в творчестве А. Ненашева. Эта первая национальная опера была показана во время первой декады казахского искусства в Москве в 1936 году.

Заслуженное признание Ф.Ф. Федоровского, маститого художника русского оперного театра, получила работа А. Ненашева: «Я смотрел оба спектакля Государственного казахского музыкального театра «Кыз-Жибек» и «Жалбыр». Мне, как художнику, были особенно радостны и приятны необычайная колоритность постановок, жизнерадостность, бодрый тон, дающий основной стиль оформления, и, что особенно ценно - тесно увязанный с богатой музыкальной тканью пьесы. Казахский музыкальный театр существует всего два года, и мы можем только удивляться и радоваться тому, что за такой короткий срок он мог не только создать интересный спектакль, но и что к оформлению спектакля мы уже имеем основание подходить безо всяких скидок»¹.

Не удивительно, что именно за эту работу Ненашева столь высоко оценило взыскательное жюри Всемирной выставки в Париже, в 1937 году. Ненашев получил Большую золотую медаль, и благодаря его творчеству о неведомом Казахстане заговорила столица Франции, заговорил мир.

Жемчужина, гордость казахского искусства «Кыз-Жибек» стала спектаклем классическим, вошла в золотой фонд национальной культуры. В 1945 году опера «Кыз-Жибек» была поставлена снова. В связи с поправками, внесенными в либретто, Ненашев ввел некоторые изменения в декорации и сделал около 300 новых эскизов костюмов, добившись специфической театральной выразительности костюма, обособляя его от форм бытовой одежды, найдя более точное колористическое решение. В 1955 году художник еще раз обращается к опере.

Не менее значительной работой молодого музыкального театра была опера «Жалбыр» Е. Брусиловского, режиссер К. Жандарбеков, премье-

ра которой состоялась 4 октября 1935 года. Которая также была показана на декаде казахского искусства в Москве в 1936 году. В опере «Жалбыр» Ненашев особенной выразительности достиг в пейзажных декорациях. Художник на месте событий изучал материал восстания, увлеченно писал пейзажи, которые затем воплотил в декорациях. Сравнивая ранее созданное с этим спектаклем, видно, как художник умело использовал цвет как активный источник эмоциональной выразительности. Тот же степной пейзаж звучит иначе, сдержаннее, колорит уплотнен, пейзаж вполне реален и в то же время наделен тем особым характером, который соответствует содержанию оперы. Поэтические достижения в создании пейзажных образов, а также бытовой декорации были закреплены художником в последующих спектаклях.

Первым после декады спектаклем была постановка героико-патетической оперы «Ер-Таргын» Е. Брусиловского, режиссер К. Жандарбеков (15 января 1937 г.) — великолепный образец национальной музыкальной классики, где поднимается тема борьбы народа за свою независимость. Ненашев написал занавес, в котором раскрыл основную идею драматического содержания оперы.

А. Ненашев был одним из первых художников казахского театра, который придавал большое значение занавесу. Занавесу как эпиграфу к спектаклю, несущему в себе драматургическую нагрузку, эмоционально и эстетически настраивая аудиторию на восприятие зрелища. Теперь занавес уже часто пишется к определенному спектаклю, опере как составная часть его декорационного оформления.

Декорации Ненашева жизненно правдиво характеризовали обстановку, место действия. Используя выразительность цвета, колорита, форм, ритмов, художник передал настроение, эмоциональную окраску событий. И если в пейзажах Ненашева к опере «Кыз-Жибек» было явным преобладание легендарно-сказочной интерпретации, то здесь изображалось конкретное место действия. Такой подход, предельно точная интерпретация заданной темы, отличало каждую постановку А. Ненашева. В 1937 году оперы «Кыз-Жибек», «Ер-Таргын» с успехом шли во время гастролей Казахского музыкального театра в Ленинграде. В печати положительно оценивалось оформление опер, как красочное, жизнерадост-

¹На спектаклях Казахского театра. Казахстанская правда. 1936. 28 мая.

ное, носящее ярко выраженный национальный характер. Вполне закономерно, что после этих постановок, в которых определился творческий стиль театра, Казахский музыкальный театр 17 января 1937 года был переименован в Казахский Государственный Академический театр оперы и балета.

Успеху опер «Кыз-Жибек», «Ер-Таргын», «Айман-Шолпан» во многом способствовали декорации А.Ненашева, пристально изучая историю, культуру, основательно изучив быт, обычаи, природу Казахстана, осваивая достижения театрально-декорационного искусства России, он по существу создал первые национальные декорации. Феномен его таланта был в том, что он шел от истоков народного искусства в профессиональном решении изобразительной режиссуры. А.И.Ненашев часто повторял: « Орнамент надо петь. Он выразителен, чуток, многообразен. Я его никогда не повторяю. Я его пою». И это свое художественное кредо он сохранял в каждой декорации. Они дышали степью, несли «аромат авторского обаяния». Из зала часто кричали: « Художника покажите!»

С конца 30-х годов в репертуаре театре стали появляться, кроме национальных спектаклей, оперные и балетные произведения русской и западной классики, ставившиеся на казахском и русском языках. В 1939-1941 годах Ненашев создал декорации к ряду русских и западных опер: «Черевички», «Кармен», «Мазепа», «Риголетто», «Сказки Гофмана» и другие спектакли. Декорации были в основном писаны, решенные в реалистическом плане.

Большим событием в жизни театра явилась постановка новой казахской оперы «Бекет» (1940г.) композитор А.Зильбер, либретто М.Ауэзова, режиссер К.Байсеитов, художник А.Ненашев. Опера посвящена народно-освободительному движению казахов середины XIX века. А.Ненашев создал для оперы занавес, очень поэтичный, точно передающий национальный колорит. На золотистом фоне были написаны стоящие друг за другом женские фигуры, одетые в костюмы коричневых тонов, с добавлением в украшения белого, темно-вишневого, ярко-синего цветов. Выдержанный в приглушенных тонах, он казался выцветшим от жаркого солнца и непогоды.

Занавес воспринимался как изобразительная увертюра к опере.

Декорации А.Ненашева в 30-х годах благодаря их реализму, образности и народности стали

этапными в истории театрально-декорационного искусства Казахстана и были гораздо популярнее у широких масс зрителей, чем многие произведения станкового искусства этого же времени.

Ненашев в большинстве своих декораций к первым национальным музыкальным спектаклям стремился подчинить все средства выразительности раскрытию идейного замысла композитора, в этих работах художник смог понять, разгадать сущность национального характера казахов. Ненашев в оформлении передает черты национального своеобразия, при этом, не утрачивая своего индивидуального художественного почерка.

Все эти инновации театральных работ Ненашева получили свое дальнейшее развитие и наиболее ярко и полно скажутся в декорациях, созданных им в 50-х годах.

В 1944 году поставлена опера Е.Брусиловского «Амангельды» в декорациях А.Ненашева. Разными приемами и красками передает атмосферу событий опера и одноименные драматические спектакли. Если в драме художник исходит, прежде всего, из литературного материала, в слове черпает пищу для своего воображения, то в музыкальном театре определяющими работу художника становится музыка. Услышать музыку, почувствовать ее глубину, зримо воплотить партию в своих декорациях — такая задача стояла перед А.Ненашевым.

Основную роль в декорациях спектакля, как и в большинстве работ Ненашева, играла природа. Он всегда искал ответа на вопрос: « Какова душа казахского народа?» И во время частых и дальних поездок Ненашев видел подлинный Казахстан. Непосредственное соприкосновение с бесконечным разнообразием природы, богатством ее красок и форм помогало ему в работе над созданием эскизов и декораций. Многочисленные зарисовки и наброски природы, орнаментов, юрт, разнообразной одежды казахов представляют собой самостоятельную художественную ценность. Они составляли важную часть в творческом арсенале художника. Работа с натуры обогащала жизненные наблюдения Ненашева, давала возможность шире использовать живопись в декорациях, еще больше насыщала палитру художника. Ненашев активно участвовал в стационарных и передвижных выставках произведений изобразительного искусства.

Лучшие черты Ненашева выразились в оформлении казахских спектаклей, декорации к которым являются вершиной творчества художника «Кыз Жибек» (1945г.), «Биржан и Сара»

(1946г.). В 1947 году в декорациях Ненашева появилась опера А.Жубанова и Л.Хамиди «Тулеген Тохтаров», посвященная Герою Советского Союза, который вместе с дивизией Панфилова ушел на фронт.

Наиболее эпохальным событием в жизни театра стала постановка оперы М.Тулбаева «Биржан и Сара» (1946г.), самая популярная опера в репертуара театра и сегодня. Музыка М.Тулбаева, насыщенная народными мелодиями, носит лирико-эпический характер. В опере рассказывается о судьбе двух народных акынов - Биржана и Сары, об их любви. Декорации к опере, одна из самых значительных работ в творчестве Ненашева. В каждом акте декорации Ненашева жизненно правдиво характеризуют обстановку, место, где разворачивается действие, и одновременно, используя выразительность цвета, форм, ритмов, передают настроение, эмоциональную окраску событий. «Я стремился не допустить ни одного орнамента, костюма, пейзажа, которые исказили бы историческую действительность и содержание оперы»¹.

У Ненашева было высоко развитое чувство музыкальной выразительности цвета, без которого нельзя быть подлинным художником оперного театра, правильное ощущение требований композитора и музыкальной фактуры произведения, умение с большей силой, ярко и красочно выразить все это. «Оформление спектакля, по признанию художника явилась трудным и серьезным процессом поиска костюма, грима, гаммы цвета и пейзажа, Ненашев показал себя зрелым мастером в совершенстве владеющим всеми особенностями своего искусства»².

Декорации к опере «Биржан и Сара» стали дальнейшим шагом в развитии сценографии Казахстана. В 1948 году композитора М.Тулбаева, ведущих актеров, режиссера К.Жандарбекова, художника А.Ненашева удостоили высокого звания лауреатов Государственной премии. В 1949 году опера, переведенная на русский язык, звучала по радио, в декабре 1958 года с некоторыми изменениями была показана во время декады в Москве, что красноречиво свидетельствовало о ее достоинствах, и о профессиональном мастерстве театра.

В 50-х годах Ненашев продолжает работать над национальной тематикой. Он оформил оперы «Ер-Тарғын», «Қыз - Жібек», «Дударай», балет В. Великанова «Камбар и Назым», первую уйгурскую оперу К.Кужамьярова «Назугум» и другие.

Весь творческий путь Ненашева был многогранен по своему диапазону. Многообразны темы, за раскрытие которых брался мастер. А.Ненашева увлекали монументально-эпические художественные образы, легкие комедии, глубоко психологические драмы, героическое прошлое народа. В каждом отдельном жанре художник стремился найти полнокровную форму, помогающую раскрыть идею и режиссерский замысел каждой постановки. Владея самыми различными приемами и средствами, Ненашев подчинял ее одной цели — раскрытию идейного замысла постановки. Примечательно, что художественное мастерство Ненашева достигло такой зрелости, что по его эскизам и сегодня можно судить о содержании спектакля. Имея многолетний опыт работы в Казахстане, прекрасно зная историю, быт и искусство казахского народа, Ненашев создал декорации ко всем лучшим национальным спектаклям. У Ненашева был редкий дар — он творил ровно, без резких взлетов и падений. Учитывая многообразные изменения в жизни театра и театрально-декорационного искусства, тонко чувствуя потребности времени, он сохранил свое главное качество - умение каждый раз создать образ спектакля, выразить через него свое видение мира, свое отношение к конкретной драматургии, и ее героям. По работам А.Ненашева трудно обнаружить его приверженность определенному кругу пластических идей и приемов. Его спектакли разные: по цвету, по форме, свету, фактуре. Он был постоянен в одном — в высокой изобразительной культуре, мастерском владении техникой живописи и секретами театральной технологии. Сценография А.Ненашева окрашена личностным отношением художника к теме, событиям, о которых идет речь, отношением художника и гражданина. На этом были основаны его сценографические поиски и открытия, снискавшие ему славу мэтра и корифея.

¹ Мекишев Б. Бисенова Г. Казахский Государственный Академический театр оперы и балета им. Абая. Алма-Ата, 1954. С. 52.

² Там же.