

Путешествуя по оперному миру...

... в консерваторской видеогостиной

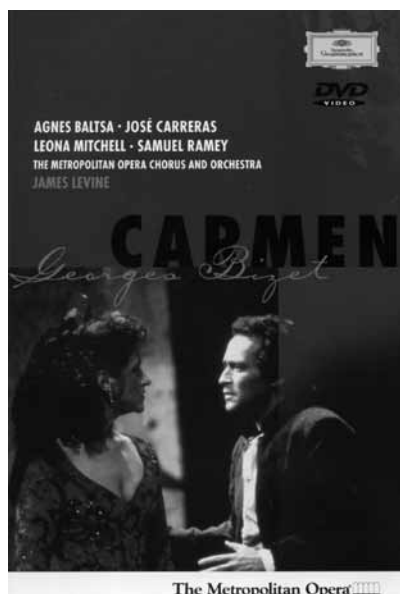
Дорогой читатель, как часто ты путешествуешь по миру? Как часто ты вживую можешь познакомиться с культурой того или иного города, той или иной страны, того или иного континента нашей необъятной планеты? Думаю, немногие из нас могут себе это позволить. Уверена, что немало тех, кто мечтает оказаться, например, на постановке «Риголетто» Джузеппе Верди в La Scala в Милане, или, скажем, увидеть тетралогия Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» глазами зрителя, сидящего в зале Het Muziektheater в Амстердаме. Нет. Нас, желающих, бесчисленное количество. Я же могу только гордиться возможностью побывать в разных уголках мира (пусть и виртуально), увидеть и услышать то, с многим из которого я вряд ли бы смогла познакомиться по разным причинам.

Узнав о видеогостиной консерваторского Медиациентра, я поспешила туда, чтобы выбрать из каталога какую-нибудь оперу. Именно оперному богатству посвящена моя работа. Я могла бы затронуть и камерную музыку, и репетиционные записи, и разнообразные интервью, что, безусловно, вызывает пылкий интерес. Кстати, архив видеозаписей существует всего около 9 лет, и сначала состоял из переписанных или подаренных педагогами и студентами VHS кассет. Сейчас же руководство Консерватории заботится о приобретении лицензионных DVD, а сотрудники бережно оцифровывают старые записи. Огромная коллекция регулярно пополняется. Представляете, каково было мое удивление, когда я обнаружила, что видеотека насчитывает 6 различных постановок «Волшебной флейты», 5 записей оперы «Аида», уже не говоря, про «Травиату», «Царскую невесту», «Дон Жуана», «Орфея» (да-да, именно «Орфея»,

написанного в XVII веке Клаудио Монтеверди) и другие, не менее значимые жемчужины оперного искусства! Перед глазами мелькали имена, фамилии, режиссеры, дирижеры, бесконечное множество названий произведений XVII, XVIII, XIX и XX веков и не меньшее количество театров — храмов оперной культуры. Здесь-то и родилась мысль доставить себе маленькую (в дальнейшем, оказалось, что вовсе не маленькую, а громадную) радость: я отправилась в путешествие по оперному миру в рамках богатства консерваторского Медиациентра.

Итак, мысленно попрощавшись с друзьями, родными и учебой (да простят меня педагоги), я «оказалась» в Нью-Йорке в зале Metropolitan Opera на постановке оперы Жоржа Бизе «Кармен» 1989 года. За дирижерским пультом стоял Джеймс Левайн (р. 1943) — почетный доктор ряда университетов Америки, лауреат многих американских и европейских музыкальных премий, а также музыкант года в США (1984 г.). Каждая нота, казалось, проходила сквозь него, наполняясь светом и теплом, и долетала до слушателя. С момента выхода Дж. Левайна я выпала из реальной жизни на целых три часа.

Не буду вдаваться в подробности сюжета и в неоспоримость гениальности музыки Бизе — все мы прекрасно об этом знаем. Остановлюсь лишь на том, а точнее, на тех, кто покорила меня больше всего, на тех, с кем у меня теперь всегда будут ассоциироваться образы Кармен и Хозе. Кармен... Бунтарка, полная экспрессии и необычайно темпераментная. В данной постановке роль ее исполнила Агнес Бальтса (р. 1944) — греческая певица (меццо-сопрано). Она дебютировала

в 1968 году (Франкфурт, партия Керубино). Пела в Венской опере с 1970, в 1974 исполнила партию Дорабеллы в «Cosi fan tutte» на сцене La Scala. С 1976 в Covent Garden, совершила в том же году большое турне по США с Караяном. Неоднократно пела на Зальцбургском фестивале (1977, партия Эболи в опере «Дон Карлос»; 1983, партия Октавиана в «Кавалере розы»; 1985, партия Кармен). В 1979 дебютировала в Metropolitan Opera (партия Октавиана). Большой успех сопутствовал Бальтса в 1985 в La Scala (партия Ромео в «Капулетти и Монтеки» Беллини). В 1996 году пела в Венской опере заглавную партию в «Федоре» Джордано. Манера ее пения, на мой взгляд, как нельзя лучше подходит характеру героини оперы. От посылки, от взгляда и жестов, от кипящей страсти в сердце певицы бросало в дрожь.

Хозе... Его исполнил Хосе Каррерас (р. 1946) — певец, который не нуждается в представлении, певец, имеющий мировую известность, певец, чье творчество имеет непреходящее значение. Его международным дебютом стало исполнение роли Доницети в опере «Мария Стюарт» в Лондоне. Он спел свою первую арию Пинкертон в опере «Madama Butterfly» в оперном театре Нью-Йорка New York City Opera в 1972 году; его дебют в Metropolitan Opera в роли Каварадосси («Тоска») состоялся в 1974 году, в этом

же году его выступления в Covent Garden, Vienna's Staatsoper и La Scala в опере «Un Ballo in Maschera» стали настоящим триумфом. К 1975 году он завоевал все ведущие сцены мира. Герберт фон Караян пригласил Каррераса исполнить Реквием Верди во время «Пасхального фестиваля» в Зальцбурге в 1976 году. За ним последовали записи различных работ, которые сопровождалось интенсивным сотрудничеством и тесной дружбой маэстро и тенора. Что касается образа Хозе, то сам Караян сказал однажды: «Видимо, я должен был дожить до 74 лет, чтобы наконец услышать партию Хозе именно такой, какой я ее себе представлял. О которой я мог только мечтать» [3]. В образе, созданном Каррерасом, трогательная беззащитность эффектно сочетается с властностью и темпераментом.

Что уж говорить о тех эмоциях, которые у меня вызвали Эскамильо (Сэмюэл Эдвард Реми) или нежная и ласковая Микаэла (Леона Митчелл), бесподобный хор мальчиков или зажигательный танец цыган! Три часа «в зале» Metropolitan Opera пролетели как одно мгновение. Ушла я в тот день из Медиацентра одухотворенная и с еще большим желанием прийти туда снова.

Путешествие по миру бескрайних просторов видеотеки я решила продолжить «поездкой» в Париж, выбрав для просмотра постановку

русской оперы русским режиссером и русским дирижером. Это была опера Чайковского «Пиковая дама» на сцене Opera de la Bastille. Оркестром руководил Геннадий Рождественский (р. 1931) — российский дирижер и музыкально-общественный деятель, профессор Московской консерватории, народный артист СССР. Спектакль Льва Додина с магнетизирующим Владимиром Галузиным в роли безумного Германа и аристократичной Ириной Богачёвой в роли Графини — одна из самых известных постановок оперы Чайковского. Минимум декораций (скорее и вовсе их отсутствие), лишь больничная кровать, Герман не сходит со сцены, он в постоянном бреду, хор, одетый во все белое, безумные лица, ощущение тревоги — все это заставляет зрителя с первых секунд спектакля попасть в сумасшедший мир, стать самому немного сумасшедшим. Напряжение не оставляет ни на минуту. Это удивительные чувства, до мурашек по спине.

Роль Германа исполняет Владимир Галузин (р. 1956), которого, по моему мнению, по праву называют лучшим драматическим тенором России. Мощнейший голос огромного диапазона, гипнотическая харизма и вулканический темперамент — главные составляющие его сценического облика и неизменного успеха

у публики. О своем персонаже Галузин говорит: «Мне интересен Герман, я могу его петь до бесконечности, и каждый раз у меня прибавляется опыт, каждый раз я понимаю, что моя роль вырастает и психологически, и мизансценически, и пластически» (в интервью с Сергеем Элькиным) [3].

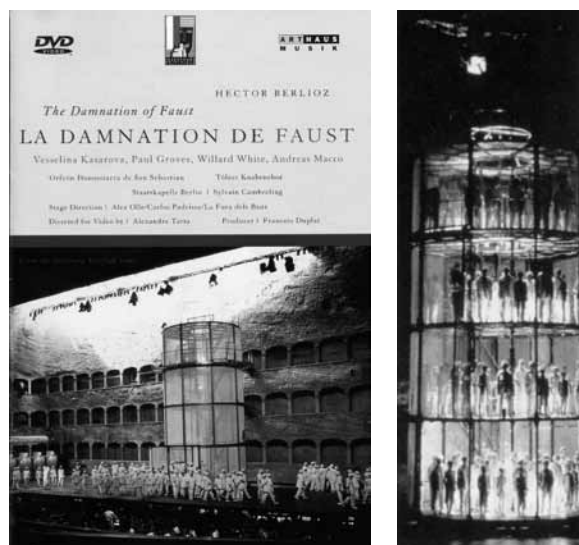
Ирина Петровна Богачёва (р. 1939) — русская певица (меццо-сопрано) и профессор нашей Консерватории, исполняет в этом спектакле роль Графини, которая находится в числе самых любимых и знаменитых ролей Богачёвой. Ирина Петровна участвовала во множестве постановок гениальной оперы, в родном городе и за границей. Здесь же, не изменяя своим традициям, певица продемонстрировала великолепный стиль, необычайный профессионализм, несомненно, сложный и сильный душевный мир.

Безусловно, поражает игра Асмик Папян в роли Лизы и Людовика Тезье в роли Томского, который получился мрачным, даже где-то демоническим.

Просмотр этой постановки навел меня на некоторые мысли и вопросы, один из которых: не многовато для оперы сумасшедших, где может быть всего один безумец? Безусловно, человеку, идущему впервые на оперу «Пиковая дама», этот спектакль я вряд ли

в роли Фауля. Все они по-настоящему замечательные исполнители. А синтез содержания оперы, ее гениальной музыки, декораций, правдивости и искренности исполнителей, их голосов оставляет неизгладимое впечатление, заставляет окунуться в мир Турени и Парижа 1572 года. Вот с такими приподнятыми мыслями я «покинула» австралийскую оперу.

Следующая моя остановка, и вероятнее всего, к сожалению, последняя (последняя в нашей беседе, дорогой читатель, — но на этом я не останавлиюсь — буду продолжать свое путешествие и дальше) — ежегодный Зальцбургский фестиваль, в программу которого входят, наряду с концертами, также оперные спектакли. У истоков (1920 год) этого поистине значимого события в мире искусства помимо талантливого постановщика Макса Рейнхардта стояли еще два прославленных мастера — композитор Рихард Штраус и поэт Гуго фон Гофмансталь. Основная концепция фестиваля заключается в следующем: и концерты, и оперы, и пьесы должны быть наивысшего качества. Стоит ли говорить, что «Осуждение Фауста» (вершина творчества Гектора Берлиоза, где сконцентрированы типичные черты его стиля: грандиозный размах, красочность контрастных картин, построенных на смене лирических, фантастических, бытовых образов, блестящий оркестр с новаторскими приемами инструментовки) безусловно, подходит под данные критерии? Думаю, нет: это аксиома. Драматическая легенда Гектора Берлиоза вошла в программу фестиваля в 1999 году. Только представьте: в центре сцены расположена огромная, многоуровневая труба, с которой в зависимости от действия происходят различные метаморфозы: то открываются и закрываются отдельные стенки трубы, то она раздвигается, демонстрируя своеобразные этажи, где оказываются герои оперы, то возвращается в свое исходное состояние, и внутри нее показывается захватывающая инсталляция. Интересным режиссерским решением я считаю и использование в качестве олицетворения человеческих душ светящихся изнутри железных сосудов, которые герои носят за спинами. По мере развития

действия спектакля напряжение усиливается, внимание обостряется, а эмоции переполняют душу. Дыхание перехватило от момента, когда из вышеупомянутых сосудов выливают души, которые опускаются по трубе. И я уже не говорю о сцене «скачка в бездну» и о завершении оперы — об адском огне, где языками пламени становятся человеческие тела. Все это сделано с помощью света, с помощью компьютерных технологий. И давайте не будем забывать, что постановка-то 1999 года, когда вряд ли еще можно было говорить о колоссальных возможностях техники. Увиденное завораживает, потрясает, заставляет сердце бешено колотиться.

Пол Гроувс (р. 1964) — исполнитель роли Фауста — американский тенор, исполнивший ведущие роли в спектаклях на сценах Boston Lyric Opera, De Nederlandse Opera, La Scala, Los Angeles Opera, Lyric Opera of Chicago, Metropolitan Opera, the Paris Opera, Зальцбургского фестиваля, Washington National Opera, Welsh National Opera и других. Поражает его глубокое прочтение образа Фауста, его игра, его голос.

Майкл Вайт в роли Мефистофеля также бесподобен. И вообще, идея воплощения образа дьявола чернокожим певцом кажется мне очень интересной и неординарной. Он предстает перед зрителем во всем черном. Тогда как Фауст появляется на сцене в белом, а по мере развития сюжета, по мере изменений

в душе героя, появляется, то черная шапка, то черные ботинки, то черные брюки, то черная футболка, пока он полностью не меняется и не облачается в черное. Это так зловеще и символично.

Исполнение Веселины Казаровой (р. 1965) роли Маргариты очень выразительное, ее голос погружает в глубокие тембры меццо-сопрано, невероятного красивого и эмоционального. Казарова — очень яркое явление в современной опере. Ее чудный, великолепный, с богатыми оттенками голос, прославил певицу, сделав из нее подлинную звезду меццо-сопрано на небосклоне современного оперного искусства. Спектакль Зальцбургского фестиваля «Осуждения Фауста» произвел на меня самое сильное впечатление из затронутых мной постановок.

И это лишь капля в бескрайнем океане консерваторского Медицентра. Голова кругом идет, когда представляю, сколько возможностей открывает видеогостиница, сколько еще эмоций она мне подарит, на сколько мыслей наведет, сколько будет проведенных там

незабываемых часов, сколько интересных постановок, записей концертов, репетиций, интервью и многого другого бережно хранится в стенах нашей видеокладовой. Поверь, дорогой читатель, осознав это однажды, ты будешь каждую свободную минуту проводить в Медицентре, как освежая в памяти известное тебе, так и открывая что-то новое, знакомясь с уникальным, чем (уж я-то теперь это знаю) богата Консерватория. Мое кругосветное путешествие по оперному миру началось не так давно и, думаю, не скоро закончится. Присоединяйся!

Хочу поблагодарить бережного хранителя бесценного богатства Медиатеки Ногареву Юлию Львовну за оказанную помощь в осуществлении моего путешествия.

Использованная литература

1. Беседы с Ногаревой Юлией Львовной.
2. Материалы из свободной интернет-энциклопедии «Википедия» (www.wikipedia.ru)
3. Интернет-сайт www.OperaNews.ru