

Лодянова М.
«Модернизация оперы – за и против»
или «Шаг вперед два шага назад»
(Критический очерк)

Тема, предложенная на обсуждение в рамках конференции «Театр и музыка в современном обществе» действительно актуальна. Не секрет, что музыка является неотъемлемой составляющей частью драматического спектакля и во многом определяет его успех. Но в данной статье разговор пойдет об оперном театре, в котором музыка нуждается в достойном сценическом воплощении.

За рубежом оперный театр давно превратился в зону самых отчаянных экспериментов, направленных на привлечение современных зрителей, воспитанных на боевиках, фильмах ужасов и жесткой эротике, ставшей обязательной практически для любых кино сюжетов.

В России оперный театр долгое время оставался в стороне от влияния западной моды, заразившей отечественные киноэкраны, и фактически был неприкосновенной крепостью, сохраняющей многовековые шедевры в их «девственной чистоте» и первозданности. Посещение оперного театра для любителей музыки было «священным актом» коленопреклонения перед талантом композиторов, певцов и дирижеров. Администраторы театров заботились о сохранении дорогостоящих костюмов и декораций – обязательных атрибутов репертуарных опер, особенно исторических и сказочно-фантастических. Однако и в оперном искусстве наступил момент, когда режиссеров-постановщиков старшего поколения стали сменять молодые экспериментаторы, безжалостно ломающие традиции и возводящие в абсолют эстетику «условности». Просматривая и анализируя оперные постановки последних лет, порой испытываешь недоумение и задаешь себе вопрос: - «А какова художественная ценность эксперимента?». Чаще всего режиссерский поиск нового касается костюмов и сценического оформления. На сцене оперных театров появляются бесформенные «декорации – трансформеры», легко перемещающиеся по сцене и заменяющие декорации талантливых художников, годами вживавшихся в тонкости сюжета спектакля. Настоящими памятниками искусства, достоянием нации сегодня являются декорации Александра Бенуа к балету Стравинского «Петрушка», Константина Коровина и Александра Васнецова к опере Римского-Корсакова «Садко» и многие другие. Современное подобие декораций, претендующих на «шедевры символизма» по достоинству могут оценить только чиновники, занимающиеся финансированием театров и видящие в этом новшестве колоссальную экономию. Однако то, что идет на пользу «театральному

кошельку», ведет к обнищанию зрительской души и опустошению глубинных кладезей художественного содержания оперных произведений.

Ярчайшим примером претензии на оригинальность и символизм является современная постановка «Евгения Онегина» П.И. Чайковского Латвийским национальным театром оперы и балета. Режиссер данной постановки Андрейс Жагар вместо традиционного определения жанра «семь лирических сцен из Евгения Онегина» называет постановку классической оперы «Сцены на кровати». Такое название выбрано из-за главного символического объекта всей постановки - это гигантская кровать, которая за время всей оперы меняет свою сценическую функцию. В действительности в место кровати мы видим большой кубический объект, который является то кроватью, то столом, то местом дуэли. Но главное, как позже выяснилось из опубликованных режиссерских комментариев, что эта кровать (а в финале множество кроватей на которых Онегин пытается овладеть Татьяной) является «символом льда» в сердце Татьяны. Спектакль богат такими «ценными» символами, которые остались загадками для многих. Например, подползающий к спящей Татьяне медведь... Возникает вопрос:- «А нужен ли символизм недоступный сознанию любителей оперы?» ...

Вторая модернистическая тенденция в постановках ведущих оперных театров - это попытка переместить классический сюжет в иные временные рамки. Режиссеры, переодевая героев, пытаются сделать их нашими современниками. И опять возникает вопрос:- «А зачем это делать?». Современный человек, бесспорно, может быть героем оперы и примеров тому не мало: «Человеческий голос» Пуленка, «Семен Катко», «Повесть о настоящем человеке» Прокофьева, «Катерина Измайлова» Шостаковича. И в этих произведениях сами авторы в музыкальную ткань, в характеры героев и события заложили совсем иной «нерв» и иной «пульс», отличающий 20 век. Но когда героев Пушкина и Чайковского заставляют прыгать в мешках по сцене, запускать хлопушки, азартно визжать, изображая корпоративную вечеринку в честь именин Татьяны, хочется встать на колени и попросить прощение у русских гениев за осквернение их памяти. Выводя на сцену быт современного человека, режиссер – постановщик как скальпелем отсекает ценные грани образов, упрощает нравы, снижает духовные ценности, примитивизирует чувства. В результате модернизации, ставшей смыслом профессиональной деятельности многих режиссеров-постановщиков, великие творения теряют свою глубину и чистоту. Постановщики не осознают, что усугубляют трагедию нашего времени – утрату искренности чувств и стремительное падение нравов. Оперное искусство всегда было «чашей Грааля», содержимое которой исцеляло и возрождало души, а театр был подобен храму, переносившему душу человека из суетного повседневного мира в мир возвышенного и вечного. Человек заходил в театр как в чистую

воду, смывающую налет бытовой «грязи» и «шелухи». А что мы видим сегодня? Покинув офис, шумную улицу, уставший от накала бытовых проблем, человек заходит в театр и попадает не в «храм», а все в тот же пресловутый современный мир.

Такие спектакли часто спасает сама музыка, настолько гениальная, что затмить ее не могут даже режиссерские новшества. Поэтому при хорошем исполнении, мы можем наслаждаться «великим», закрыв глаза и тем самым избавив себя от сценического примитива. Примером может служить замечательное исполнение своих партий артистами литовского оперного театра в постановке А. Жагарса. Спас ситуацию и блестящий вальс Чайковского, сумевший прорваться в зал через визг гостей, шум хлопушек и облагородивший, вопреки «стараниям» режиссера, корпоративный беспредел во втором акте «Евгения Онегина».

О минусовом результате новаторских изысков можно говорить и на основе других модернистских спектаклей. Например «Аиду» Верди Новосибирский оперный театр преподносит, как боевик: вместо эфиопских и египетских воинов мы видим солдат в камуфляжных костюмах, а египетских жриц в виде официанток таверны. Несведущий зритель, знакомящийся с произведением впервые, так и уйдет из театра обделенным, не познавшим исторический дух и национальный колорит спектакля Д.Верди.

К сожалению, таким способом привлечь зрителя в зал стали пытаться многие известные оперные театры и почти все претензии на оригинальность оказываются ущербными. Иногда чтобы испортить зрителю впечатление от спектакля достаточно намудрить с костюмами. Казалось бы, ну как можно испортить истинно русскую оперу «Снегурочка» Римского-Корсакова? Однако и здесь нашлась «умелая» модернистская рука. И где? В Большом театре. В постановке режиссера Дмитрия Белова, благодаря художнику по костюмам Марии Даниловой Дед-Мороз оказался похожим на Кощея Бессмертного, а птички на восточных наложниц, извратить удалось и костюмы других персонажей. Даже музыка Римского-Корсакова не смогла загладить неприятный осадок, в этой ситуации в качестве «лекарства» можно порекомендовать замечательный советский мультфильм по опере «Снегурочка», который прекрасно воссоздает природу, быт людей и фольклорные обряды Языческой Руси.

Одним словом вирус «Геликон-оперы» стремительно распространяется по отечественным оперным театрам, вызывая волну возмущения истинных ценителей классического искусства.. «Изголодавшиеся» по подлинным, авторским версиям опер любители музыки все чаще «погружаются в классику» благодаря быстро ставшему популярным интернет-сайту. В «сокровищнице» хранятся и пользуются спросом фильмы-оперы, снятые еще в середине XX века. Бесценны

фильмы-оперы режиссера Р.И. Тихомирова – «Евгений Онегин» (1958 г.) и «Князь Игорь» (1966); «Борис Годунов» (1954) режиссера В. Строева; «Царская невеста», «Катерина Измайлова» (1966 г.) режиссера М. Шапиро и многие другие, снятые с участием лучших певцов Большого театра: Г. Вешневской, А. Пирогова, Г. Нэлеппы, И. Козловского и др. . Поистине это национальные сокровища, точно передающие авторский замысел и отражающие эпоху, ее моральный и психологический климат. В наше время, когда таких постановок все меньше остается на театральных сценах и киноэкранах, народ и в том числе молодежь с жадностью и с большим удовольствием смотрит их в интернете. Это подтверждают оставленные на сайтах комментарии:

- *«Господи. Почему очень мало такой славянской героики на экранах! Трепетно смотришь и слушаешь. Печально, что нигде не купишь видео. – Огромная благодарность админу сайта».*(об опере «Князь Игорь»).

- *«Давно хотела посмотреть, спасибо! Филигранный голос Г.Вешневской и талант А.Шенгелой заставляют забыть обо всем, в том числе и о времени и об окружающем мире. Bravo тем, кто так соединил таланты! Вот оно, безусловное и безграничное искусство»* (о фильме-опере 1958 г «Евгений Онегин»).

- *«С этих фильмов-опер - Иоланта, Пиковая дама, Царская невеста - началась моя непрекращающаяся любовь к опере. Своего оперного театра у нас тогда не было, а эти фильмы показывали очень часто».*

- *«Это счастье, что благодаря созданным в 50-70 годы экранизациям опер в Советском Союзе, мы имеем возможность в годы дикого разрушения духовности, прикоснуться к подлинному человеческому искусству замечательных артистов и певцов».*

Читая отзывы людей разных поколений и профессий понимаешь, что истинное искусство не стареет и не нуждается в бездарных модернизациях. Ни к чему опускать высокое искусство до низменных трактовок сюжетов. Сегодня необходимо обратное –надо вытаскивать зрителя из пустоты и поднимать его на высоты классического искусства. Этим мыслям тоже легко найти подтверждение в отзывах слушателей, размещенных в интернете:

- *«Честно и откровенно! Классическая режиссура современным театрам не нужна, так зачем им классическая музыка? После похода в театр хочется застрелиться».*
- *«Что запоминается после этого спектакля? Ответить трудно. Но не певцы, в целом неплохо работающие, и не музыка, потому, что главное тут, судя по всему, режиссерская, понятная лишь ему, «философия»*

А потому современным режиссерам – постановщикам необходимо понять, что негоже алмазы искусства преподносить слушателям в дешевой оправе. Алмазы достойны настоящих ювелиров - мастеров с большой буквы!