

ТРИБУНА

МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ВЫХОДИТ С 1998 ГОДА

№6 /212/ СЕНТЯБРЬ 2022

tribuna.mosconsrv.ru

ВАХТА ПАМЯТИ

На фоне музея Грибоедова в Хмелите

*«По капле дождь,
а дождь реки поит, а реками море стоит...»*

Среди посвященных празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне мероприятий особенно выделяется одно – «Вахта памяти» по местам боев Восьмой Краснопресненской дивизии в Смоленской области. Как и в предшествующие годы, «Вахта памяти» проводится в рамках ежегодного Международного открытого фестиваля искусств «Дню победы посвящается...».

В 2022 году «Вахта памяти» впервые объединила коллективы Московской консерватории им. П.И. Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных. Это и символично, и закономерно, так как основателем «Вахты памяти» в 2003 году стал выпускник и педагог Московской консерватории, ныне проректор по учебной работе РАМ имени Гнесиных *Святослав Голубенко*, а исполнительным директором – доцент кафедры истории русской музыки Консерватории *Ярослава Кабалеvская*.

В течение трех дней с 27 по 29 мая проходили концерты, в которых приняли участие солисты и творческие коллективы двух ведущих музыкальных учебных заведений России: Камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель – *Александр Соловьёв*, дирижер – *Тарас Ясенков*), Фольклорный ансамбль РАМ имени Гнесиных (руководитель – *Константин Некрасов*), композитор и певец *Максим Павлов*, *Александра Котляревская* (фортепиано), *Николай Агеев* (кларнет).

Концерты прошли в Музее-усадьбе М.И. Глинки в деревне Новоспасское в день 40-летия музея, в Смоленской областной филармонии в рамках 64-го музыкального фестиваля имени М. И. Глинки в городе Смоленске, и в Музее-заповеднике А.С. Грибо-

едова в селе Хмелита для военнослужащих Смоленской области. «Мастерское исполнение хоровых произведений в лучших традициях Российской хоровой школы и песенного фольклора села Завгороднее Харьковской области продемонстрировали гости фестиваля для смолян и гостей города – по словам пресс-службы Департамента Смоленской области по культуре. – Высочайший уровень подготовки и талант артистов уже который раз поражает воображение взыскательного музыкального сообщества Смоленщины».

Также состоялась серия мастер-классов педагогов Консерватории и РАМ имени Гнесиных для учащихся музыкальных школ Смоленской области по специальностям «фортепиано» (преп. А.И. Котляревская), «кларнет, саксофон» (доц. Н.Л. Агеев), «флейта» (преп. С.С. Голубенко), «слушание музыки» (доц. Я.А. Кабалевская), «фольклорный ансамбль» (преп. К.А. Некрасов), «хоровое дирижирование» (преп. Т.Ю. Ясенков).

Ставшая уже доброй и славной традицией «Вахта памяти» направлена главным образом на сердца и умы молодых слушателей. Ведь сегодня в повестке дня как никогда остро стоит вопрос о сохранении исторической памяти, то есть тех основ, без которых невозможно суверенное существование этноса. Вступая во взрослую жизнь, каждый волен выбрать самостоятельно необходимый для осознанного существования в современном мире спектр морально-этических качеств и нравственных ориентиров. Однако вряд ли представляется возможным вычеркнуть из своей жизни слова и деяния своих предшественников: родителей, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. Противное означало бы отречение от своей исконной сущности, ведущее к потере

Камерный хор Московской консерватории.
Дирижер – Тарас Ясенков

глубинного пласта личности. Это, другими словами, явилось бы утратой одной из основ личности как таковой – утратой национального самосознания.

В этом смысле «Вахта памяти» – мероприятие знаковое. Оно позволяет еще раз вспомнить не только словом, но и делом совершенный нашим народом подвиг – героическую победу над угрожавшей человечеству коричневой чумой. Пусть это мероприятие и может показаться всего лишь каплей в море, но «по капле дождь, а дождь реки поит, а реками море стоит...» В годы Великой Отечественной на фронтах войны воевали студенты, сотрудники и педагоги как Московской консерватории, так и Гнесинского училища. Достаточно вспомнить имена К.Д. Макарова-Ракитина, А.Л. Локшина, А.Я. Эшпая, А.Б. Дьякова, Е.П. Макарова, А.Г. Семёнова, Г.В. Крауклиса, А.И. Кандинского и многих-многих других, доблестно прошедших всю войну или же павших смертью храбрых на поле брани.

В свои молодые годы эти ребята ковали основы нашего будущего существования. Забвение их подвига недопустимо и невыносимо. Оно равносильно потере чувства собственного достоинства, чувства собственного «я»... И в наших силах сохранить и передать память о героях той войны на многие-многие годы и десятилетия вперед.

Иван Поршнев,
V курс НКФ, музыковедение

Фото Эмиля Матвеева

ДЕКАДА ВЫПУСКНИКОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ

С 19 мая по 5 июня 2022 года в Москве впервые прошла Всероссийская декада выпускников творческих вузов. Организаторами мероприятия стали Министерство культуры РФ, Ассоциация учебных заведений искусства и культуры и ФГБУК «Росконцерт». Московская консерватория и РАМ имени Гнесиных были кураторами музыкального направления декады.

Цель Декады – демонстрация достижений российского художественного образования. Потенциальные работодатели получили возможность познакомиться с творчеством ярких молодых представителей творческих профессий – актеров, музыкантов, артистов балета, кинематографистов, художников, а зрители увидели будущих звезд балета, оперы, ведущих сценических площадок, мирового кино.

В течение почти 3-х недель выпускники различных творческих вузов России представляли свои дипломные работы в виде специальных мероприятий по различным тематическим направлениям: театральное, хореографическое, музыкальное, кинематографическое и изобразительное искусство.

Московская консерватория и РАМ имени Гнесиных организовали для участников Декады четыре масштабные концертные программы: две в Большом зале консерватории и две в Концертном зале Академии, в которых приняли участие выпускники 18 творческих вузов Москвы и регионов России, в том числе представители Дальневосточного, Уфимского, Воронежского институтов искусств, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Казанской консерваторий. Как отметил ректор Консерватории, проф. А.С. Соколов, «ребята преодолели тысячи километров, чтобы показать свое мастерство как перед любителями музыки, так и перед профессионалами – потенциальными работодателями».

Кроме того, был проведен серьезный образовательный блок с участием ведущих педагогов Московской консерватории. Своим мастерством поделились профессор кафедры камерного ансамбля и квартета А. З. Бондурянский, декан Научно-композиторского факультета Московской консерватории, проф. И.А. Скворцова, руководитель Центра организации практической подготовки и карьеры выпускников Московской консерватории, доцент Л.Р. Джуманова, профессор кафедры истории зарубежной музыки И.В. Коженова, заведующий кафедрой медных духовых и ударных инструментов, профессор Э.Б. Юсупов, доцент кафедры сольного пения Е. И. Скусниченко, декан по работе с иностранными учащимися, профессор А.В. Соловьёв.

30 мая в Конференц-зале Консерватории состоялась презентация направлений научной деятельности выпускников музыкальных вузов (модератор – Анастасия Хлюпина), а вечером того же дня Камерный хор и солисты Консерватории приняли участие в торжественном Гала-концерте Декады в концертном зале Московской филармонии.

Этот масштабный проект был организован в рекордные сроки – практически за месяц благодаря слаженной работе Отдела по работе с федеральными целевыми программами (рук. Я.А. Кабалева) и Общеузовского центра координации творческих проектов (рук. К.О. Бондурянская).

По словам Министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой, «демонстрация дипломных работ в формате яркого культурно-просветительского проекта позволила увидеть настоящих профессионалов своего дела – молодых и перспективных актеров, артистов балета, музыкантов, кинематографистов и художников, повысить кадровый потенциал учреждений культуры, а также укрепить профильное образование в области искусств. Уверена, проведение Декады станет славной традицией, а участие в ней придаст выпускникам импульс для дальнейшего развития. Желаю молодым талантам плодотворной работы и незабываемых впечатлений!»

Собкор «ТМЖ»

ДЕСЯТЫЙ ВЕСЕННИЙ БАЛ

12 мая состоялось любимое студенческое событие года – юбилейный Весенний бал Московской консерватории! Десятый год подряд консерваторцы встречаются в колонном фойе Большого зала, чтобы стать участниками знаменитого мероприятия. Созданный при поддержке ректора Консерватории, профессора А.С. Соколова, бал за эти годы превратился в одну из самых красивых и торжественных консерваторских традиций и стал значимым событием в культурной жизни студенчества Москвы.

Каждый студент, который вступил в Студенческий профком Московской консерватории, с первого курса имеет возможность принять участие в Весенних балах и насладиться атмосферой праздничного музыкально-танцевального вечера. Основатели Весеннего бала – помощник ректора, доцент кафедры истории русской музыки *Ярослава Кабалева* и выпускник консерватории *Роман Остриков* – заложили традиции проведения праздничного вечера, которые до сих пор соблюдаются организаторами.

Программа Весеннего бала состоит из двух частей: старинных и современных танцев. Обязательное условие для участия – пройти танцевальную подготовку. И в этом году студенты в течение двух месяцев регулярно посещали танцевальные репетиции, чтобы красиво и уверенно танцевать на большой праздничной площадке! Хореограф бала, доцент кафедры истории русской музыки *Елена Потяркина*, тщательно работала с участниками и дебютантами, обучая их сложным танцевальным элементам, и прекрасно

подготовила их к выходу на танцевальный паркет. И вот уже десятый праздничный вечер открылся красивым танцем дебютантов в пышных белых платьях и элегантных фраках!

Сложно представить бал в Консерватории без живой музыки, она создает поистине сказочную атмосферу! Каждый год на балах звучат произведения великих композиторов, исполняемые Концертным симфоническим оркестром Московской консерватории под управлением *проф. А.А. Левина*. А во второй части звучат латиноамериканские танцевальные номера в исполнении джазового оркестра Московской консерватории (руководитель *Максим Минцаев*).

Программа весенних балов помимо танцев традиционно включает в себя концертные номера. Так, режиссер X Весеннего бала *Александр Бильданов* добавил в программу дуэт *Libiam* из оперы Верди «Аида» (солисты: *Тарас Макаренко* и *Наталья Ловягина*) с участием Камерного хора Московской консерватории (художественный руководитель – проф. *А.В. Соловьев*) и Хора учебного военного центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (руководитель – *Тарас Ясенков*). А в финале первой части бала участники исполнили «Танец со свечами», во время которого произошло трогательное событие, которое, надеемся, тоже превратится в прекрасную традицию – один из студентов сделал предложение своей возлюбленной и она ответила согласием!

Еще одна особенная черта Весеннего бала в Консерватории – программа включает музыкальные номера от приглашенных гостей. В этом году на сцене выступил Фольклорный ансамбль РАМ имени Гнесиных (руководитель – *Константин Некрасов*), Оркестр духовых инструментов Военного института Военного университета (руководитель – подполковник *Максим Федоров*), Ансамбль волынщиков под управлением *Вениамина Мясоедова*.

За десять лет организаторы Весенних балов Московской консерватории, сохраняя лучшие традиции, творчески добавляют новые элементы и совершенствуют их. Каждый бал имеет уникальную тематику и программу. Десятый бал под названием «Симфония света» был посвящен юбилею трех величайших деятелей искусства XX века: Александра Скрябина, Игоря Стравинского и Сергея Дягилева.

Студенческий профком активно участвует в подготовке и проведении мероприятия, учитывая все интересы и пожелания студентов. Нам помогают и партнеры: компании «Галерея Михайлов», *Vago Home*, «Кофемания» и АНО по развитию искусства и просветительства «ЗВУК». Мы благодарим всех. Большая профессиональная команда, состоящая из оргкомитета бала и приглашенных специалистов, каждый год много и тщательно работает, творчески создавая грандиозный праздник. А это значит, что десять лет – первый и значимый юбилей для Весеннего бала Московской консерватории. Но это далеко не предел!

Анжела Клевич,
председатель Студенческого совета
фото Дениса Рылова

ВДОХНОВЕННО И С ЖАРКИМ АЗАРТОМ

8 сентября 2022 года в Малом зале Московской консерватории в рамках ежегодного абонемента «Эдуард Грач представляет...» прошел концерт молодой талантливой скрипачки *Агафии Григорьевой*, предложившей вниманию московской публики уникальную программу – 24 каприса Николо Паганини для скрипки соло, исполненные в один концертный вечер.

Скрипичные каприсы Паганини – сложнейший, беспрецедентно виртуозный цикл, не имеющий аналогов в мировой скрипичной литературе. Это – высшее воплощение дара Паганини – фантастического скрипача и знаменитого композитора, кульминационная точка взлета его гения. Уже многие годы мастерское исполнение этого цикла по праву считается своеобразным негласным символом признания таланта и искусства скрипача.

Каждый отдельно взятый каприс Паганини ставит перед музыкантом труднейшие технические и художественные задачи, требующие как безукоризненного владения скрипичной техникой, так и творческой зрелости и смелой, временами дерзкой яркости в сочетании с выдержкой и бесстрастной силой воли. Полное же исполнение почти двухчасового цикла каприсов – сверхзадача, выполнить которую удавалось лишь таким признанным мастерам как Л. Коган, В. Пикайзен, А. Марков и некоторым другим выдающимся корифеям скрипичного искусства. Восьмого сентября в интерпретации Агафии Григорьевой публика Малого зала услышала все 24 скрипичных каприса Паганини, впервые в истории исполненные русской женщиной в рамках единого концертного выступления.

Предложенное Агафьей прочтение каприсов, прежде всего, поразило своим вдохновением, неиссякаемым внутренним горением, жарким азартом, что, по правде говоря, присуще далеко не всем исполнениям этих своеобразных «этюдов» для скрипки соло. Безграничная фантазия, творческая смелость порой не вполне традиционных интерпретаций увлекала за собой подобно неудержимому потоку юной энергии. Здесь и пылко-порывистая, нетерпеливая горячность, и щемящая нежность, и страстность, и отчаянье, сменяющееся ранимой беззащитностью. В исполнении Агафии каждый каприс подобен новой красочной истории, причудливой, бесконечно разнообразной, капризной, изменчивой, при этом не знающей конца и только стремящейся к своему вечному продолжению. Нерывная внутренняя связь пьес внутри цикла заставляла следовать за звуками скрипки, боясь перевести дух, чтобы ненароком не пропустить новый виток волшебной музыкальной спирали.

Нельзя не отметить и поразительное техническое совершенство игры молодой скрипачки, и ту невероятную легкость, с которой Агафия справлялась с любыми, самыми разнообразными видами техники, заставляя забыть о феноменальной сложности программы. Невесомо-порхающее стаккато, фингерзации, бариолаж, огненно-виртуозные децимы, словно высекающие искры из скрипичных струн – казалось, мастерство Агафии едва ли не сопоставимо со сверхъестественным техническим всемогуществом самого Николо Паганини.

Наконец, выступление Агафии Григорьевой уникально и с точки зрения выбранной редакции каприсов: скрипачка отдала предпочтение уртексту самого Паганини и оригинальным авторским штрихам, следование которым значительно усложняет исполнение. Кроме того, Агафия взяла на себя смелость внести некоторые собственные изменения в штрихи композитора. Такая непростая и ответственная работа еще раз подчеркнула тончайший художественный вкус молодой скрипачки и ее творческую мудрость, вызывающую искреннее восхищение как профессиональных музыкантов, так и меломанов и ценителей скрипичной музыки.

Агафия Григорьева – ассистент-стажер Московской Консерватории в классе народного артиста СССР, профессора Э.Д. Грача – своего многолетнего наставника. Агафия является лауреатом многочисленных всероссийских и международных конкурсов, в том числе V Конкурса скрипачей в Астане и Международного конкурса имени А.И. Ямпольского, а также лауреатом именной стипендии губернатора Московской области.

Анна Орехова,
ассистент-стажер МГК

ОСОБАЯ ОПЕРА В ОСОБЕННОЕ ВРЕМЯ

Академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко возобновил постановку «Хованщины» Модеста Петровича Мусоргского. Спектакли прошли 13 и 14 апреля под управлением *Тимура Зангиева*. Опера смотрится на едином дыхании, и в этом ее легкость. А в конце познается ее трудность – она в большом количестве трудов и сил, затраченных на то, чтобы поставить непростую оперу в особенное время.

Сценографическое пространство оперы – деревянный дом. Таков замысел художника-постановщика *Владимира Арефьева*. Дом стал единым для всех героев – и для раскольничьего скита, и для стрельцовой слободы. Рассвет на Москве-реке народ встречает тоже в этом доме. Картины в опере естественно переходят одна в другую без смены декораций, без неловких пауз, без традиционного закрытия занавеса. Единственное связующее звено – музыка. Иногда сцены наслаиваются друг на друга, но это провоцирует непрерывное драматургическое развитие – интересное режиссерское решение, благодаря которому в опере создается единое смысловое и временное пространство. Может показаться, что музыка иногда используется как внешний вспомогательный фактор для связи картин между собой, однако при этом режиссер-постановщик *Александр Титель* никогда не упускает важных музыкально-драматургических эпизодов и кульминаций, реагирует на музыкальные акценты. Музыка всегда на первом месте, все подчинено ей.

Каждое новое поколение смотрит на оперу по-своему, и традиции современных постановок становятся привычными, вызывают все меньше диссонанса у сегодняшнего зрителя. Минимализм в декорациях, приглушенные серовато-зеленые цвета, холодность в световом решении, четкие линии, металлические конструкции и предметы – таково аскетичное оформление «Хованщины». Те функции, которые раньше выполняли объемные декорации с реквизитом, берет на себя художник по свету, за одну секунду превращая место казни стрельцов в раскольничий скит. Яркий красный цвет костюмов обладает как будто раздражающим эффектом на фоне общего серо-зеленого колорита, однако сцена казни стрельцов открыто и безо всяких намеков раскрывает главный смысл этого цвета в опере. Постановщики аккуратно избавили оперу от внешней исторической атрибутики. Нет никаких видов Китай-города, неважно, в какой географической точке происходит действие. Артисты одеты в стилизованные, условно исторические костюмы. У подьячего под мышкой – бюрократский кожаный портфель. Опере больше 120 лет, и для того, чтобы сегодня передать историю «Хованщины», необязательно изображать Москву XVII века.

С одной стороны, нетрадиционность в оформлении может помешать восприятию, а с другой стороны, она отходит на второй план благодаря невероятному мастерству и харизме артистов. В партии Ивана Хованского выступил блистательный бас *Дмитрий Ульянов*. Хотя в опере нет положительных или отрицательных героев, слушатель больше всего переживает за предводителя стрельцов, благодаря темпераментности и эмоциональности певца. Холодный «западный» образ Голицына с некоторой манерностью и выхолощенностью воссоздал *Владимир Дмитрук*. С особой тщательностью продуман его костюм: яркий синий цвет комзола Голицына, пожалуй, единственный в цветовой палитре оперы. Марфа в исполнении *Ксении Дудниковой* – статная красавица, которая страстно любит и способна вершить судьбы мужчин. Ее решимость к саможжению – это желание воссоединиться с любимым. Здесь Марфа совсем не спасительница Руси, она, прежде всего, любящая женщина с яркой индивидуальностью. И во всей опере в центре внимания – судьбы персонажей, их трагедии, их собственные переживания за судьбу Родины. Наверное, таков ключ к пониманию оперы: дать возможность каждому зрителю пропустить трагедию «Хованщины» через свое сердце. Опера вековой давности сегодня прозвучала очень близко и понятно. Главное в спектакле – это музыка Мусоргского – говорящая, истинно русская, уходящая корнями далеко в историческую глубину и вместе с тем устремленная в будущее. Сложные идейно-сюжетные перипетии сохранены в этой постановке. Совершенно ничего не навязывая, Александр Титель смог задать каждому зрителю вопрос «О чем "Хованщина"», и каждый зритель найдет для себя свой собственный ответ.

*Анна Боярова,
V курс НКФ, музыковедение
Фото Сергея Родионова*

БЛЕСТЯЩИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ БАЛЕТ

В балетном репертуаре академических московских театров, конечно, неизменно господствуют хрестоматийные спектакли: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта»... Исторический диапазон их широк: от первого французского балета «Сильфида», который поставил знаменитый Филиппо Тальони в 1832 году в парижской Grand-Opera, до отечественных балетов XX века с музыкой Шостаковича, Прокофьева, Асафьева, шедших на сцене главных театров страны. Причем отрадно видеть, что преобладают именно классические постановки – в том облике, в каком они рождались десятилетия, или даже столетия, назад.

Не сказать, что репертуарная сетка невероятно разнообразна: она мало обновляется. Тем не менее некоторые постановки – подлинные жемчужины театральной жизни столицы, горячо любимые публикой. Их хочется видеть снова и снова. Таков, например, покоряющий своей энергией и юмором «Светлый ручей» с музыкой Д.Д. Шостаковича, или яркий балет «Пламя Парижа» с музыкой Б.В. Асафьева в Большом театре. Такова и «Эсмеральда» в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Этому спектаклю более десяти лет. В очередной раз он с успехом прошёл в марте 2022 года.

Версия МАМТ является возобновлением постановки В.П. Бурмейстера 1950-го года. Возобновление проходило под руководством народного артиста России С.Ю. Филина. Для оформления музыкальной стороны спектакля авторы обратились к музыке Цезаря Пуни в оркестровке Р.М. Глиэра, осуществлённую им ещё в 1920-е годы. Увертюра принадлежит перу С.Н. Василенко.

«Эсмеральда» – пример драматического балета, который требует от исполнителей подлинного актёрского мастерства. Артисты МАМТ блестяще справились со своей задачей. Этот трогательный спектакль покоряет безупречностью исполнения и продуманностью каждой детали. Так Квазимодо (*Сергей Мануйлов*) почти падает ниц от одного взгляда Клода Фролло (*Никита Кириллов*) и от еле заметного движения его руки, в гневе одёргивающего чётки. Он же с благоговением, не смея глядеть на Эсмеральду и подать ей руки, целует край её одежды. И в этот момент она с состраданием гладит его по голове, но мгновение спустя взглянув на него, с ужасом убегает, испугавшись его уродства. Квазимодо один в отчаянье воздевает руки к небу. В конце сцены у Флёр де Лис (*Ксения Шевцова*) Феб (*Иван Михалёв*) наивно разводит руками и встает в позу обиженного мальчика, скрестив руки.

Примеры можно продолжать. Этот спектакль из тех, на котором следишь за каждым движением артистов, боясь пропустить какую-нибудь деталь. Он наполнен яркими лаконичными штрихами. Из наиболее ярких номеров балета стоит и назвать роскошный Танец Цыганки, который невероятно темпераментно исполнила *Полина Заярная*.

В роли Эсмеральды в этот раз дебютировала *Мария Бек*, которой в полной мере удалось создать трогательный и возвышенный образ. И немного заметное волнение артистки только усилило ощущение юности, трепетности и женственности её героини. По мере происходящих роковых событий образ Эсмеральды претерпевает трансформацию: из светлого, наивного ребёнка она превращается в женщину, почти сломленную страданием и горем, но до конца готовую бороться за свою любовь и стойко принять смерть.

Спектакль великолепно оформлен. В декорациях присутствует символика Собора Парижской Богоматери: круг с витражами на занавесе, каменные фигуры по краям сцены. Так же, как и в первоисточнике – в романе Виктора Гюго, – собор незримо присутствует в каждой сцене балета, как безмолвный участник происходящего.

«Эсмеральда» в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко – настоящее украшение балетного репертуара Москвы, и лишнее свидетельство того, что воплощение классики с бережным отношением к замыслу авторов является абсолютно перспективным. Зрители уходили взволнованные и вдохновленные. Вокруг слышались разговоры: восхищались музыкой, игрой артистов, хвалили декорации и костюмы. Видно, что этот спектакль нашёл путь к сердцу слушателя.

Мария Тюрина,

V курс НКФ, музыковедение

Фото Карины Житковой

БЛИЗКО К ЗРИТЕЛЮ

В начале апреля опера «Алеко» вновь вернулась на сцену театра «Геликон-опера». Премьера состоялась еще в 2018 году, но каждый год зрители рады встретить полюбившийся многим спектакль в прекрасном театре. Тем более, что сегодня мы находимся на пороге 150-летия со дня рождения композитора, которое будет праздновать весь музыкальный мир.

2018 год был юбилейным для Рахманинова: во-первых, исполнились 145 лет со дня рождения композитора, во-вторых, 125 лет со дня премьеры оперы «Алеко» – защиты дипломной работы в консерватории, каковой эта опера являлась. Именно в тот юбилей и была задумана новая постановка «Алеко» в Москве.

Опера «Алеко», шедевр молодого и полного творческой энергии Рахманинова, вдохновляла и продолжает вдохновлять все больше и больше музыкантов и режиссеров на создание яркого и захватывающего спектакля. Обратился к ней и режиссер театра «Геликон-опера» *Ростислав Протасов*. Было решено, что спектакль будет поставлен именно в Белоколонном зале княгини Шаховской, хотя в этом историческом зале небольшого размера несколько непривычно смотреть оперу. Почему же был выбран именно этот зал, а не тот же «Стравинский»? Возможно потому, что здесь некогда пел выдающийся русский бас Федор Шаляпин, как известно, репетируя вместе с Рахманиновым. А может быть и потому, что зал связан со спецификой оперы, которая сама по себе «камерная», маленькая по продолжительности в сравнении с другими.

Мы бы могли долго задаваться этим вопросом, но как замечательно, что ответ можно найти в словах самого режиссера Протасова: «Мы выбрали зал Шаховской, потому что хотели исполнить эту оперу в атмосфере и акустике исторического зала. Во-первых, она идет всего час, а мы не хотели ее ни с чем соединять. И, во-вторых, нам было важно добиться эффекта близкого звучания и оркестра, и солистов, и артистов хора, погружения зрителя в эту музыку».

Действительно, важной особенностью этой постановки становится то, что все актеры спектакля находятся очень близко к зрителям. Создается впечатление, что и ты участник и свидетель этой истории. Это, конечно же, достоинство постановки, ведь так человек воспринимает все более ярко и переживает ситуацию как свою, возможно, ощущает себя одним из членов табора цыган, где все решает общность людей. В такие моменты даже незнакомец в соседнем ряду нам кажется ближе, чем в реальной жизни, мы готовы вместе радоваться и грустить, смеяться и плакать, сопереживать главным героям. Благодаря такой атмосфере восприятие истории становится еще острее, яснее видны все эмоции и игра актеров.

Режиссер даже несколько приближает постановку к «иммерсивному» театру: «Можно даже назвать наш спектакль модным словом «иммерсивный», ведь какие-то элементы иммерсивности присутствовать в нем будут. Но, наверное, самое главное – это контакт со зрителем, наша отдача и раскрытие темы. Будем надеяться, что зрителям понравится, во всяком случае, работая над этим произведением, мы сами испытывали противоречивые чувства в отношении к героям, и у многих произошел пересмотр своих жизненных ситуаций. Эта опера не оставляет равнодушным никого!».

Несмотря на то, что мне удалось попасть на третий последний день показа спектакля, к его началу зал был заполнен полностью. Конечно, стоит учитывать, что это был выходной день и то, что сам зал рассчитан на небольшое количество людей. Но даже при этих условиях ясно виден интерес и любовь публики к этой опере.

Перейдем к самой постановке. Перед началом спектакля хор уже был на «сцене» и жил своей полной и свободной жизнью. В то время как люди заходили в зал, а оркестр разыгрывался, действие уже началось. Настраиваться на спектакль становилось легче, ведь нужный контакт со зрителем уже произошел в этот момент. Некоторая граница между актерами и публикой была стерта, и все мы становились свидетелями большой драмы трех любящих сердец – Земфиры, Алеко и Молодого цыгана. Артисты хора улыбкой и приветствиями к зрителям создали благоприятную атмосферу внутри пространства. Этот продуманный режиссером ход кажется весьма уместным, учитывая то, что спектакль играется без занавеса.

Хотя декораций почти нет, но есть некоторые важные предметы, которые используют артисты на протяжении всего действия. Один из них – платок, который есть у всех женских персонажей. Взаимодействуя с платком, Земфира танцует вместе с женским хором. Из этих же шалей позже участники спектакля сооружают палатку, которая также выполняет важную сюжетную функцию (в сцене, где Земфира поет знаменитую арию «Старый муж, грозный муж» из палатки несколько пар рук обнимают ее и символизируют свободное отношение героини к любовным взаимоотношениям).

Одним из самых запоминающихся элементов спектакля стали костюмы персонажей. В них есть своя логика. Цыгане одеты в наряды с преобладанием фиолетового цвета, а Алеко единственный, у кого его нет. Он, словно чужой этому обществу, носит противоположный по цветовой гамме оттенок – темно-зеленый. Задумка художника по костюмам *Валерия Кунгурова* ясно прослеживается и достойна похвалы.

Немаловажным стал и свет. Художник по свету *Дамир Исмагилов* придал постановке особую атмосферу, работая с оттенками и различными преобразованиями красочных лучей. Главными здесь стали два цвета – красный и синий. Последний появляется в лирических, тихих моментах оперы. Свет луны в песне молодого цыгана помогает прочувствовать атмосферу и состояние героя, как поистине влюбленного человека. Красный же цвет, перетекающий в лилово-сиреневый, символизирует любовное и даже эротическое начало в опере. При этом свете, например, разворачивается действие женского и мужского танцев. В последней сцене тоже проникновенно сделан свет – почти в полной темноте поет хор, и только один луч светит для Алеко, который затухает в самом конце после слов «Опять один» и все погружается во тьму.

Единственным минусом использования специальных эффектов стал дым, который распыляли в начале действия. Все-таки необходимо учитывать наполненность зала и его размеры, чтобы все зрители чувствовали себя комфортно при просмотре оперы. Но этот момент не отнимает прекрасной профессиональной работы по свету.

Конечно же, какая опера без оперных певцов. Главные герои – солисты театра «Геликон-опера». Профессионализм и актерское мастерство каждого были на высоте. Земфира (сопрано *Ольга Толкмит*) заслуживает особого комментария. Ольга – выпускница Санкт-Петербургской консерватории, в репертуаре солистки театра множество сложнейших оперных партий (Татьяна из «Евгения Онегина», Лиза из «Пиковой дамы» и т.д.). В их числе и партия Земфиры. Свободолюбивый образ цыганки прекрасно передан Ольгой. Наполненное звучание голоса, артистизм, точное попадание в образ – все это присуще певице. В роли Молодого цыгана выступил *Игорь Морозов*, это был его дебютный выход в роли юного влюбленного. *Алексей Исав* в этот вечер сыграл Алеко. Вместе с солистами выступала и заслуженная артистка России *Лариса Костюк* (старая цыганка).

Артисты хора – настоящие профессионалы, великолепно исполнившие свою роль. Для хора была поставлена специальная хореография. *Илона Зинурова*, хореограф постановки, пишет о своей работе следующее: «Собственно, чистой хореографии здесь нет, поскольку работает не балет, а замечательный хор «Геликон-оперы», с которых мы создавали, скорее, пластические зарисовки. У нас здесь больше пантомимы и пластики, нежели балета и хореографии. Получилось интересно, хотя ребятам приходилось двигаться и петь одновременно».

Оркестр (главный дирижер – *Валерий Кирьянов*) находился вдали зала, за артистами. На пюпитрах были прикреплены небольшие лампы с теплым светом, благодаря чему создавалась уютная атмосфера. Расположение оркестра позволяло совместить большие составы людей на маленькой площадке. Но есть и минус. Из-за того, что дирижер не видел главных героев и хор, в отдельных номерах (особенно в сольных ариях) происходили расхождения с солистами.

Несколько сцен показались наиболее выразительными. Например, момент первого появления Земфиры. Она выходит и присоединяется к общей женской пляске. Яркая, вдохновленная, харизматичная! Стоит отметить, что певице очень подходит образ роковой цыганки и она с легкостью вписывается в контекст происходящего. Актерская игра и пение Ольги Толкмит завораживало зрителей и придавало постановке особый блеск.

Также интересна сцена убийства Земфиры, выполненная без оружия (нож). Придумка режиссера и хореографа очень интересная и не требует особых декораций. Участники хора облачаются в белые платки, закрывающие лицо и когда Алеко замахивается, люди с платками на головах, словно призраки, наступают на Земфиру и исчезают. После этого главная героиня окровавленной рукой проводит по щеке Алеко, оставляя след на его лице. Сцена произвела устрашающее впечатление на публику. Вспомним, что все это происходило на расстоянии вытянутой руки, очень близко, и действительно в этой сцене ощущалось полное погружение в историю.

Последние моменты оперы – Алеко остался на сцене совершенно один. Чувство потерянности, обреченности пронизывало атмосферу зала. Всего лишь луч света был виден сквозь темноту, но за последней фразой героя «*Опять один, один*» погас и он. Все погрузилось во мрак неизвестности, пока не раздались аплодисменты зрителей.

*Полина Шмелёва,
У курс НКФ, музыковедение*

Главный редактор: профессор Т.А. Курышева

Редакторы: М.А. Невидимова и Н.П. Рыжкова • Редактор сайта: Н.П. Рыжкова • Редактор оригинал-макета: С.А. Баронов
Сдано в печать: 16.09.2022 • 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 13 • e-mail: gazeta@mosconsv.ru • tribuna.mosconsv.ru
Свидетельства о регистрации СМИ: ПИ №№ ФС77-37912/ФС77-37913 • ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

