

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №07 25/07/2012 – www.afficha.info

«Кармен» в кабаре

Виктор Игнатов

Лионская опера показала шедевр Жоржа Бизе «Кармен» в постановке Оливье Пи, одного из самых известных французских режиссеров. Яркий захватывающий спектакль, к сожалению, не получил адекватного звучания партитуры.

Опера Бизе «Кармен», впервые показанная в Париже в 1875 году, является крупнейшим творческим достижением композитора и одновременно его лебединой песней. Одним из первых музыку «Кармен» оценил Чайковский. «Опера Бизе, - писал он, - шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи».

Находясь на гребне ныне модного направления по оригинальному переосмыслению популярных оперных шедевров, Оливье Пи, как всегда, одержимо взялся за постановку «Кармен». С предельной и рискованной смелостью режиссер перенес действие оперы из жаркой Сицилии XIX века в «теплое» кабаре Парижа XX века, где теперь и разворачивается трагическая история пламенной любви Кармен и Дона Хозе.

Задорная толпа уличных мальчишек

В такой трансформации оперного сюжета Пи оказался на пути, который открыл Дмитрий Бертман - знаменитый оперный режиссер, основатель и руководитель Московского музыкального театра «Геликон - опера», где в 1996 году появилась экстравагантная сценическая версия «Кармен», показанная в ряде стран, в том числе во Франции на сцене парижского Театра Елисейских Полей в 2000 году. В отличие от этой постановки, в спектакле Пи героиня оперы - не уличная проститутка, а певица кабаре.

Сценическое действие организовано превосходно. Автор декораций и костюмов - Пьер-Андре Вейц, давний партнер Оливье Пи. Необычайно талантливый творческий тандем режиссера и сценографа вновь всех поразил театральной фантазией.

На открытой сцене высится здание кабаре; при его вращении вокруг своей оси становятся видимыми разные интерьеры. Это фасад кабаре с горящим неоновым названием «Paradis perdu» (Потерянный рай), высокая рама с красным бархатным занавесом над сценической площадкой в окружении зрительских кресел, три этажа гримерных и костюмерных комнат, интерьер бара, наконец, пространство за кулисами и позади сценической площадки.

Пикантный номер в кабаре

По ходу спектакля (он идет с двумя антрактами три часа с четвертью) эта сценографическая конструкция, при ее многократном вращении, частично перестраивается, и постепенно в ней пропадают отдельные интерьеры. Таким образом, в конце оперы на сцене вращается лишь каркас конструкции со сценической площадкой и театральным занавесом.

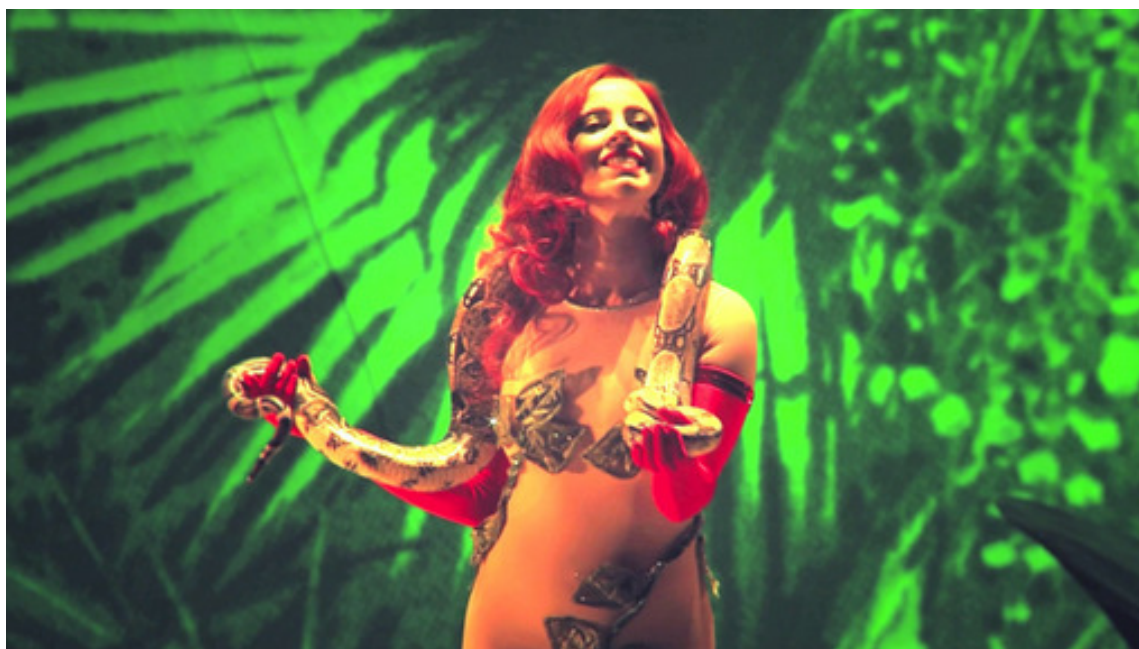
Спектакль выстроен на эффектной метафоре «театр в театре». Хотя этот метод используется давно и часто, Пи сумел найти оригинальные ходы и связи. Оперное действие, поставленное с удивительной выдумкой, развивается необычайно динамично и органично вписывается в причудливую сценографию.

В прологе представления под звуки оперной увертюры на фоне красного занавеса появляется рыжеволосая красотка Кармен. Она спускается со сцены кабаре на театральную авансцену, по обе стороны которой видны порталы

зданий полиции и отеля. У дверей полиции героиня раздевается, срывает французское знамя и набрасывает на флагшток свое красное платье, как символ сексуальной свободы и кровавой драмы.

В отличие от иных модных режиссеров, полностью меняющих сюжет и драматургию оперных спектаклей, Пи оставляет историю, описанную в новелле Мериме, правда, в несколько измененном варианте. Несмотря на отступления от либретто и привкус бульварного шоу, эта сценическая версия «Кармен» необычайно интересна, есть в ней непередаваемый аромат старомодного ретро. Постановщик оперы, бесконечно щедрый на театральные новации и сценические шалости, блистательно воплотил в «Кармен» целый ряд режиссерских идей.

Как всегда, Пи искусно «вылепил» все персонажи спектакля: Кармен - звезда кабаре с обворожительной пластикой и чувственным телом; юный Дон Хозе - застенчивый, пылкий сержант; страстный Эскамильо - элегантный и обаятельный солист кабаре; Микаэла - нежная, очаровательная невеста Хозе. Эти образы убедительно воплотили итальянка Жозе Мария Ло Монако, кореец Йонгхун Ли, итальянец Джорджио Каодуро, француженка Софи Марин-Дегор. Успешно выступили артисты в ролях второго плана, в частности, русская певица Елена Галицкая (Фраскита), а также хор и кордебалет, статисты и танцовщики. В спектакле заняты более полусотни певцов и артистов, среди них есть и карлик: он не только участвует в оперном действии, но и выносит на авансцену табличку с обозначением номера акта и начала антракта.

Кармен (Ж.М. Ло Монако) - звезда шоу в кабаре

С большой выдумкой и отменным вкусом созданы сценические костюмы. В обычных городских одеждах приходят зрители (мужской хор) в кабаре. Представление открывает кордебалет (женский хор) в белых пушистых боа и красочных блестках, напоминая «заснеженный сад», который вдруг расцветает в настоящую феерию в эстетике парижских кабаре «Lido» и «Moulin rouge». Кармен, звезда этого эротического шоу, загадочно появляется из сценического люка с живым питоном на стройном обнаженном теле, изящно прикрытом

фиговой лозой. Прекрасно звучит знаменитая хабанера Кармен, вызывая у собравшихся мужчин бурю аплодисментов.

По окончании представления кордебалет участвует в оперных сценах. Напоминая артисток парижского кабаре «Crazy Horse Saloon» (в черных париках и халатах, в красных туфлях на высокой платформе), «жрицы сцены и любви» проявляют не только вокальные, но борцовские способности, например, в потасовке с полицейскими. Персонажи второго плана появляются в ярких эстрадных костюмах. Режиссер, конечно же, не мог не обойтись без мужского стриптиза, поэтому в спектакле есть два экстравагантных травести.

В наряде Кармен всегда есть красное - это платье, белье, перчатки и туфли. Именно красную перчатку она дарит вначале Хозе, а потом Эскамильо, тем самым как бы воспалив в них страстную ревность. В одном из номеров вместе с Эскамильо она появляется в белом свадебном платье, но вскоре его снимает. В конце спектакля Кармен выходит в черном одеянии, обозначающем приближение смерти.

Интересно придумана артистическая метаморфоза Дона Хозе. В III акте он снимает с себя воинский мундир и облачается в разноцветный наряд клоуна, делает себе шутовской макияж, одевает огненно-рыжий парик и в таком виде устраивает сцену ревности и драку с Эскамильо.

Финальный дуэт : Кармен (Ж.М. Ло Монако) и Хозе (Й. Ли)

В шоу кабаре есть несколько танцевальных номеров. Например, балерина исполняет на пуантах нехитрую вариацию в сопровождении двух танцоров. Есть прыгающая горилла и простенькая пантомима на сказочный сюжет. В конце представления на сценическую площадку выходят ярко разодетые персонажи оперы вместе с артистами шоу: они устраивают финальное дефиле, раскланиваясь зрителям кабаре, находящимся в глубине театральной сцены. Занавес закрывается, усталые артист медленно расходятся. На сценической площадке остаются лишь Кармен и Хозе. Вначале они поют, сидя на гробе, затем - на пустой площадке постоянно вращающегося сценографического каркаса. Сбросив кольцо, подарок Хозе, Кармен спускается на театральную

авансцену, и взбешенный Хозе наносит ей ножевые удары. После последней фразы Хозе героиня встает, гордо поднимается на площадку кабаре и исчезает за красным занавесом. Так неординарно Пи завершает оперу «Кармен».

Музыка Бизе завораживает мелодическим богатством, психологической глубиной и драматической выразительностью. К сожалению, оркестр Лионской оперы не смог передать всей поэтической красочности и эмоциональной силы партитуры «Кармен». В оркестре играют высокопрофессиональные музыканты. В чем же причина?

Хозе (Й. Ли) возле умирающей Кармен (Ж.М. Ло Монако)

Видимо, в итальянском дирижере Стефано Монтанари. Трудно его винить в некомпетентности, ведь он не дебютант в оперном жанре. Однако, его успешная карьера связана, главным образом, с камерной барочной музыкой, что и помешало дирижеру выявить чарующее великолепие оперной партитуры. Монтанари постарался адаптировать свою интерпретацию музыки Бизе к необычному воплощению оперной драмы в спектакле Пи, но увлеченность дирижера барочной музыкой все-таки проявились негативно: оркестр звучал отрывисто и резко, что сказалось и на вокальной стороне спектакля. Несмотря на именитый состав солистов, им все-таки не удалось проявить вокального блеска. Приятное исключение составил корейский тенор Йонгхун Ли: его сильный красивый голос звучал превосходно даже на высоких нотах, но дикция певца могла бы быть более четкой.

Остается надеяться, что при возобновлении оперы «Кармен» мы будем ее не только с восхищением смотреть, но и слушать.

Фото : DR