Веб-журнал "Европейская Афиша" N°6 - 03/06/2013 – www.afficha.info

Виктор Игнатов

Триумфальный ренессанс оперы-сказки

В репертуаре парижской Оре́га Comique вновь появилась опера Анри Рабо «Маруф, каирский башмачник». Именно здесь ровно 99 лет тому назад она впервые была представлена публике. Новый спектакль поставил Джером Дешам, директор театра; Филармонический оркестр Радио Франции возглавил Ален Альтиноглю, главную роль исполнил Жан-Себастьян Бу.

Сцена из первого акта: Маруф (Ж.-С.Бу) сидит в центре на коленях

Анри Рабо (1873-1949), французский композитор и дирижер, учился в Парижской консерватории. В 1914-18 годы он возглавлял Парижскую оперу, в 1918-19 годы - Бостонский симфонический оркестр, в 1922-41 годы - Парижскую консерваторию. С 1918 года был членом престижного Института Франции. Рабо сочинил пять опер, две симфонии, музыку к ряду фильмов и спектаклей, камерные пьесы и романсы. Большой успех ему принесла ориентальная опера «Маруф, каирский башмачник». Впервые она была показана 15 мая 1914 года в Оре́га Comique, затем в Гранд-Опера (ныне Дворец Гарнье), потом в ряде региональных театров.

После смерти композитора его лучшую оперу уже никто не ставил. Это было связано с тем, что Рабо сотрудничал с немцами в годы фашистской оккупации Парижа. Джером Дешам решил нарушить негласный бойкот композитора и отважился на постановку его оперы. В итоге, этот смелый шаг увенчался успехом и даже триумфом, что объясняется высочайшим качеством всех составляющих нового спектакля. Самых лучших комплиментов достойно искусство режиссера, дирижера, сценографа (Оливия Ферчиони), хореографа (Пипинг Том), художников по костюмам (Ванесса Саннино) и по свету (Мари-Кристин Сома), исполнительское мастерство музыкантов и артистов.

Слева-направо: Султан (Н.Куржал), Визирь (Ф.Легеринель), Маруф (Ж.-С.Бу), Али (Ф.Гонсалвес)

Основу оперного спектакля, как известно, составляет либретто и музыка. Либретто для «Маруфа» написал Люсьен Непоти на сюжет последней сказки «Тысячи и одной ночи». Это увлекательная история о судьбе Маруфа, каирского башмачника. Не в силах терпеть грубость и произвол своей жены Фатимы он уплывает на корабле и попадает в город Каитан, где встречает коммерсанта Али, друга детства. Тот выдает Маруфа за знатного торговца. Султан, прельстившись на его богатства, отдает ему в жены свою дочь - Принцессу Саамшеддин. Маруф рассказывает ей всю правду, и любящая его жена, предвидя жестокую кару супруга, решается на побег. Оказавшись в пустыне, Маруф находит тайник и волшебное кольцо, исполняющее желания. Когда Султан нагоняет беглецов, то перед ним, благодаря кольцу, появляется караван верблюдов, груженых золотом и драгоценностями, принадлежащих Маруфу. Султан велит отпустить беглецов и выпороть Визиря, который старался уличить Маруфа в обмане. Оперу венчает счастливый финал.

Большой спектакль (он идет три часа с двумя антрактами) выстроен изящно и даже виртуозно; в легкой комической манере разыгрываются тщательно отшлифованные мизансцены, продуманные до мелочей. Удачные режиссерские решения, оригинальные сценические ходы придают опере

сказочное великолепие и чисто театральный шарм. Спектакль смотрится с неослабевающим интересом и подлинным наслаждением.

Действие пятиактной оперы разворачивается в графически строгих декорациях, искусно выстроенных на арабский манер, причем различных для каждого акта. Вначале предстает жилой квартал светлых тонов в Каире, затем - площадь с вереницей бежевых строений в Каитане, потом - тронный зал во дворце Султана, далее - интерьер дворцового гарема и, наконец, ночная пустыня с очертаниями высокой пирамиды и огромной головы сфинкса. Благодаря богатой партитуре света декорации выглядят очень живописно.

Истинное восхищение вызывают сценические костюмы: интересно скроенные, разные по цвету и силуэту, они прекрасно стилизованы под средневековую арабскую традицию. Наиболее яркое впечатление производят головные уборы с причудливыми деталями и украшениями. Например, на чалме судьи установлены балансирующие весы, а на чалме птичника сидит «курица, несущая яйца». У кондитера высится торт с вишнями, у зеленщика - корзина с баклажанами, у муллы - современный рупор. Голову Султана украшает большая белая чалма с драгоценными камнями, Визиря - морда хитрой лисы, а Принцессы - букет экзотических цветов. Нужно особо сказать и о её платье: сшитое из розового шёлка, оно напоминает огромный воздушный шар, парящий над сценой.

В центре: слева - Маруф (Ж.-С.Бу), справа - Султан (Н.Куржал)

С большой фантазией и тонким вкусом поставлены танцы одалисок и евнухов: стройные девушки в изумрудных облегающих комбинезонах с развивающимися золотистыми лепестками и статные юноши в зеленых шароварах и с обнаженными коричневыми торсами сплетают эротические и пластические кружева, напоминая дивные рисунки Бакста. Танцевальные сцены изящно и чувственно исполняют десять артистов Compagnie Peeping Tom.

Главное достоинство оперного спектакля - высокое искусство дирижера и гипнотическое звучание оркестра. Нужно сказать, что неоклассическая и необычайно мелодическая музыка Рабо, щедро насыщенная пряными ароматами и восточными красками, очень трудна для исполнения, так как в ней есть разного рода ловушки, требующие от дирижера не только большого опыта, отточенного мастерства, но и подлинного таланта. Ален Альтиноглю, 38летний французский маэстро, проделал огромную работу с оркестром, и оперная партитура была исполнена превосходно! Все группы инструментов звучали на редкость органично и красочно, образно и контрастно, наполняя каждую сцену живой и динамичной музыкой, в которой полыхали сильные чувства, бурные страсти.

Дуэт Принцессы (Н.Манфрино) и Маруфа (Ж.-С.Бу)

Большой вклад в успех спектакля внесли его замечательные исполнители. Прежде всего, это баритон Жан-Себастьян Бу с богатым, красивым, сильным голосом и врожденным артистизмом. Он блистательно исполнил сложную роль Маруфа и всех заворожил своим прекрасным пением. Карьера необычайно одаренного певца развивается стремительно и успешно. Недавно он потрясающе воплотил центральный образ в опере Тьери Эскеша «Клод», мировая премьера которой состоялась в Лионе.

Среди многочисленных исполнителей оперы «Маруф» следует выделить сопрано Натали Манфрино: знаменитая очаровательная певица изящно исполнила роль прелестной Принцессы Саамшеддин, но голос Натали звучал нестабильно. Интересно и убедительно воплотили образы Султана и Визиря баритоны Николас Курджал и Франк Легеринель: они продемонстрировали высокое вокальное мастерство и артистическое великолепие. В исполнении спектакля участвовали и четыре молодых певца - первые выпускники Академии Орéra Comique. Для них опера «Маруф» стала творческим трамплином.

Сцена из пятого акта: казнь беглецов прервало явление каравана

В заключение должен сказать, что важным аспектом триумфального успеха спектакля является то, что на сцене торжествует подлинная театральность: здесь нет упрощенной транспозиции оперного действия в наше время, нет замены декораций видео-проекциями, нет подмены сценических костюмов повседневными одеждами. Поэтому эту рецензию завершаю возгласом: да здравствует сказочно красивая опера «Маруф» и Его Величество Театр!

Информация на сайте: opera-comique.com

фото: DR Pierre Grosbois