

Веб-журнал "Европейская Афиша" №5, 25/04/2011 – www.afficha.info

Феерия музыки и режиссуры

Виктор Игнатов

Спустя 28 лет после премьеры в Брно опера Мечислава Вайнберга «Портрет» по одноименной повести Гоголя впервые предстала во Франции на сцене Оперного театра Лотарингии в Нанси. Спектакль блистательно поставил выдающийся английский режиссер Дэвид Паунтней.

фото : Opéra national de Lorraine

Чартков (Эрик Нельсон Уэрнер) с «портретом»

Композитор Вайнберг родился в Варшаве в 1919 году. Спустя 20 лет, спасаясь от немецкого нашествия, он эмигрировал в СССР: жил в Минске, затем в Ташкенте. В 1943 году, при поддержке Шостаковича, переехал в Москву. В 1953 году, обвиненный в сионизме, Вайнберг был заключен в тюрьму, но, благодаря дружбе с Шостаковичем,

вскоре обрел свободу. 60-е годы стали апогеем карьеры композитора: его сочинения исполняли и записывали самые великие советские музыканты - Д.Ойстрах, Л.Коган, М.Ростропович, Р.Баршай, К.Кондрашин, В.Федосеев. В 1980 году Вайнберг получил звание Народного артиста РСФСР. Он сочинил более 500 произведений, в том числе 7 опер, 22 симфонии, 6 концертов, 17 квартетов. В 1996 году композитор умер в нищете в Москве.

Вот уже 38 лет Паунтней неустанно восхищает своей экспрессивной режиссурой, ставя новые и незаслуженно забытые старые оперы. В частности, он наполнил сценической жизнью шесть опер Яначека. Паунтней стал первооткрывателем и оперного наследия Вайнберга. В 2010 году на Брегенском фестивале (Австрия), который он возглавляет, режиссер возродил оперу «Пассажирка». Теперь он мечтает поставить третью оперу Вайнберга. Весной 2012 года Паунтней выпустит «Князя Игоря» Бородина в Цюрихской опере, затем в Лондонской Королевской Академии. Режиссер награжден медалями и призами в разных странах, в том числе во Франции - Кавалерским орденом Искусства и Литературы (1993).

фото : Opéra national de Lorraine

Покупатели живописи в студии Чарткова

Декорации и костюмы для «Портрета» создал талантливый сценограф Дан Потра с высокой международной репутацией. За оформление оперных и драматических спектаклей он трижды получил Helpmann Awards в Австралии. Освещение для «Портрета» придумал молодой и одаренный швед Линюс Феллбом, участвовавший в создании 160-и спектаклей. С 2005 года он работает и как режиссер.

Постановку «Портрета» совместно осуществили два театра: после премьеры спектакля в Лидской Северной опере (Англия) над его возобновлением в Нанси работала шведка Анелия Кадьева, прекрасно владеющая русским языком. Несмотря на молодость, она успешно ставит спектакли в разных странах. Сейчас она работает над оперой Вайнберга «Мадонна и солдат».

Учитывая талант и мастерство постановочной группы, премьеры «Портрета» в Нанси была заведомо «обречена» на успех, а, благодаря и замечательным артистам, исполнявшим оперу на русском языке, ее французский дебют прошел триумфально!

Согласно сюжету Гоголя, оперное действие происходит в Петербурге в 1835 году. Талантливый, но бедный художник Чартков за последние 20 копеек покупает у старьевщика странный портрет. Он переворачивает жизнь героя, ибо в раме картины обнаруживается клад. Став богатым, Чартков не стремится к совершенствованию творчества, а пишет картины в угоду элите общества. Эксцентричный идеалист тратит деньги на роскошь: покупает люксовую квартиру и настоящую ливрею для слуги, посещает дорогие рестораны и заказывает экзотические блюда. Подкупленный им журналист прославляет художника в газете, и знатные клиенты его заваливают заказами. Несмотря на это, трезвый ум художника ему говорит, что он предал свое искусство.

Чартков вращается в высшем свете. Он появляется на выставке известного живописца. Здесь происходит полное прозрение героя: вся его жизнь - большой обман, его произведения не имеют смысла. Чарткова охватывает ненависть к таланту других художников. Он скупает картины, чтобы их уничтожить. В финале герой теряет разум и умирает.

фото : Opéra national de Lorraine

На вернисаже

Проблематика отношений искусства и власти, поднятая Гоголем и развитая Вайнбергом в «Портрете», в спектакле Паунтнея обрела остро саркастическую форму и ярко гротесковую окраску. Чтобы показать универсальность этой проблематики режиссер смело и образно выстраивает некий драматургический мост между эпохой Гоголя, периодом Сталина и нашим временем. Важную роль в этой временной трансформации оперного действия выполняют сценография и костюмы.

Трехактный спектакль идет с антрактом два с половиной часа, пленяя режиссерской и сценографической фантазией и новацией. Каждая из восьми картин оперы восхищает живописным воплощением мизансцен, сотканных элегантно и экстравагантно. Все в этой сатирической феерии вдохновенно выписано причудливым, порой фантазмагорическим воображением режиссера.

Представление открывает ночной сторож: словно волшебник, он парит над сценой и зажигает лампочки. В ярком свете становится видна комната Чарткова, сплошь

замазанная рельефными пятнами разных красок, как на мольберте художника. Во многих сценах появляется Психея - безмолвная девушка, олицетворяя музу и совесть героя. Порой с ней приходит слепой флейтист: он чудесно исполняет красивые ностальгические мелодии.

Чудотворный портрет в опере воплощает раздавленное зеркало; из его рамы высыпаются золотые монеты, а в картине сновидения банкноты вылетают прямо из стен. Эксцентрично предстают красочно разодетые покупатели живописи. Гипертрофированного роста они приходят к Чарткову в знатном обличи: среди них - герцог, генерал, дворянин, фрейлина, Сталин и даже полковник Каддафи. Сталин появляется и в III акте на вернисаже, где демонстрируют его одинаковые портреты, а над сценой повисают большие их копии с горящими глазами, как у вампиров. Особенно сильное впечатление производит последняя картина, когда обезумевший герой поет большую предсмертную арию. Психея, словно ангел смерти, неотступно следует за ним с телекамерой, транслирующей крупные планы его лица на сценический задник. Богатая мимика артиста, огромные сверкающие глаза отражают психологический накал в душе героя, напоминая гениальные кадры из фильма Эйзенштейна «Иван Грозный». Смерть сражает Чарткова, и у его тела возникает «Череп из бриллиантов» - знаменитая скульптура Дямыяна Херста, ныне модного английского концептуалиста.

фото : Opéra national de Lorraine

Художник (Эрик Нельсон Уэрнер) и Психея (Хедда Остерхоф)

Американский тенор Эрик Нельсон Уэрнер (Чартков) восхищает широким, сильным, красивым голосом и феноменальной дикцией. Сложную партию на русском языке он поет так точно и чисто, что ему может позавидовать любой русский артист. Трудно представить более яркое воплощение центрального образа. Великолепно исполняет роль слуги Никиты московский баритон Евгений Либерман. Прекрасный голос певца звучит настолько образно и свободно, что кажется, будто эта партия

написана специально для него. Молодой греческий тенор Димитрис Паксоглу чарует дивным лирическим пением. Австрийский баритон Клаудио Отелли убедительно воплощает пять персонажей. Пленяет вокальным и артистическим мастерством Светлана Сандлер, ведущая солистка Израильской оперы. Все артисты заслуживают комплиментов.

Этого нельзя сказать о Симфоническом оркестре оперного театра под управлением израильтянина Габриэля Шмура. Несмотря на его талант и опыт (он уже дирижировал «Пассажирку» Вайнберга и выпустил 3 CD с записью его симфоний), оркестрантам не удалось полноценно передать экспрессию и красочность музыки «Портрета», но в ней все-таки ощущались драматическая острота и теплый лиризм, а также влияние Шостаковича и Малера.