

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №12 03/12/2012 – www.afficha.info

Рождение оперы: «Случай» Оскара Страстного на тексты Даниила Хармса

Виктор Игнатов

В Национальной опере Бордо (Opéra National de Bordeaux) в рамках фестиваля авангарда Novart состоялась мировая премьера двухактной оперы «Случай» («Faits divers»). Музыка сочинил франко-аргентинский композитор Оскар Страстной (Oscar Strastnoy), спектакль поставила француженка Кристин Дормуа – она же автор либретто, написанного на русские тексты «Случаев» Даниила Хармса. Опера получила восторженный прием у публики и неоднозначную оценку критиков.

1941 год: финал спектакля открывает популярная советская песня «В путь»

Выдающийся русский поэт и писатель Даниил Хармс оставил яркий след в литературе первой половины XX века, став вдохновителем для последующего расцвета пост-модернизма в России. Великий мастер литературы абсурда и словесной эквилибристики прославился парадоксальным мышлением, самобытным и смелым его выражением.

Даниил родился 17 (30) декабря 1905 года в Санкт-Петербурге. Его отец - революционер-народоволец Иван Ювачёв, был знаком с А.Чеховым, Л.Толстым, М.Волошиным. В 1915-1918 годы Даниил обучался в немецком училище, в 1921-1922 годы выбрал себе многозначный псевдоним «Хармс».

Его литературная деятельность началась в 1924-1926 годы под непосредственным влиянием теорий «Зауми». Впоследствии Хармс стал одним из участников группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). С конца 1920-х по конец 1930-х годов он активно и плодотворно сотрудничал с детскими журналами. В декабре 1931 года был арестован по обвинению в участии «антисоветской группе писателей» и выслан в Курск. Через шесть месяцев вернувшись в Петербург, Хармс переходит от поэзии к прозе. В 1930-е годы он создает свои главные произведения, среди них - цикл коротких рассказов «Случай».

В августе 1941 года писателя арестовали за распространение в своем окружении «клеветнических и пораженческих настроений». Чтобы избежать расстрела, он симулировал сумасшествие. Военный трибунал определил его содержать в психиатрической больнице. Хармс умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы при тюрьме «Кресты». В 1960 году прокуратура признала его невиновным, и писатель был реабилитирован.

Творческое наследие Хармса, к сожалению, мало известно на Западе: книги писателя почти не издаются и бродят, как правило, в среде элиты, среди людей, страстно увлеченных литературой. Случилось так, что 12 лет тому назад с произведениями Хармса (на французском языке, в переводе Жана-Филиппа Жаккара) познакомился талантливый аргентинский музыкант Оскар Страстной. Волею судьбы это знакомство и страстное увлечение принесло удивительные плоды - Оскар написал оперу «Случай» на тексты Хармса, и она получила название во французской транскрипции «Slutchai».

Нужно сказать, что оперное рождение «Случаев» - неслучайно. И вот почему. Оскар родился 12 ноября 1970 года в Буэнос-Айресе в семь русских евреев, предки которых выехали из России накануне революции. Любовь к музыке Оскару передалась от его отца-альтиста, а также от дяди и тёти - композиторов. Успешно закончив Консерваторию Буэнос-Айреса (фортепьяно, композиция, дирижирование), Оскар отправился в Европу. После Вены и Франкфурта он обосновался в Париже и дополнил свое образование в Парижской консерватории (электроакустическая композиция, музыкальные исследования). Преуспевающий музыкант оттачивает свое мастерство в престижных резиденциях (Рим, Штутгарт, Киото, Нью-Йорк) и выступает в качестве дирижера с французскими оркестрами.

Оставив пианистические выступления, Оскар сосредоточился на композиции опер, но в особом смысле - на разработке взаимодействия текста-действия-музыки. Сегодня в обширном перечне произведений 42-летнего композитора уже 10 опер (!), главным образом, камерных по форме. Его первая опера - «Медая», поставленная в Сполето (2000), удостоена приза «Орфей». Во Франции состоялись премьеры пяти оперных произведений О.Страстного: вторая опера «L'instant» была поставлена в Кретейе (Creteil), под Парижем (2000); седьмая опера «En retour» - на фестивале в Экс-ан-Провансе (2010); восьмая, варварская трагедия, «Cachafaz» в постановке известного режиссера Бенжамена Лазаря появилась в Théâtre de Cornouaille de Quimper, затем была показана в Париже на сцене Opéra Comique (2010).

Запись на DVD (2007) кантаты «Préparatifs de noces» (2005) была удостоена приза Академии лирических дисков в Париже. О.Страстной получил также Prix de la Sacem (2010) и престижные приглашения, в частности, на парижский фестиваль «Présences»: он проходил в январе этого года в театре Châtelet и был посвящен творчеству композитора. В рамках фестиваля впервые прозвучала его девятая опера «Dido and Aeneas».

Группа товарищей при исполнении гражданского долга

Теперь в Оперном театре Бордо состоялась мировая премьера оперы «Случаи». Инициатором ее создания явилась Кристин Дормуа - талантливый режиссер и артистический директор труппы «Le Grain/Théâtre de la Voix», которую она основала в 1986 году. Эта национальная труппа лирического и музыкального театра, обосновавшаяся в Бордо, занимается широкими творческими исследованиями, восстановлением и созданием новых сценических произведений на тексты и музыку XX-XXI веков, а также воспитанием публики, особенно молодежной, - подготовкой ее к восприятию современных сочинений. Эту чрезвычайно важную миссию выполняет многожанровый коллектив; его составляют - 15 певцов, музыканты, артисты, специалисты по сценографии, костюмам, свету, видео, режиссуре и звуковой драматургии. Участники дружеского коллектива регулярно объединяются вокруг К.Дормуа на каждой ее постановке, сполна проявляя свои творческие способности.

В прошлом актриса, получившая музыкально и вокальное образование, К.Дормуа плодотворно занимается режиссурой. В ее успешной карьере - множество декламационных исследований и музыкальных постановок. Автор и режиссер ряда театральных проектов, получивших международное развитие, К.Дормуа награждена призами и удостоена звания лауреата ITI International Théâtre de Berlin 2010 за постановку оперы Арно Пети «Cantratrix Sopranica L.» для меццо-сопрано, чтеца и ансамбля пяти музыкантов.

Четыре года тому назад К.Дормуа познакомилась с музыкой О.Страстного: она ее сразила ярким своеобразием и авангардизмом. Кристина предложила Оскару совместно создать оперный спектакль. Композитор согласился и сразу же назвал имя, давно почитаемого им, Хармса, о котором Кристина ранее не слышала. Захваченная текстами «Случаев» Хармса, К.Дормуа сумела увлечь этим проектом руководство Оперного театра Бордо. В итоге, получив заказ от театра, она написала либретто, а Оскар сочинил музыку. Спектакль был создан совместно Оперным театром Бордо и труппой «Le Grain/Théâtre de la Voix».

1937 год: спортивный парад с «уксусными» лозунгами

Оперный абсурд, сюрреализм и юмор.

Говоря об идеях сочинения оперы «Случай», О.Страстной это выразил так: «Когда я познакомился с творчеством Хармса несколько лет тому назад, то был абсолютно поражен его чисто сюрреалистическим драматизмом, к тому же в русском варианте, гиперконцентрированным и минималистском. Я нашел, что в этой безнадежности есть музыкальная плоть. Есть тень Бастера Китона, Чехова и Гоголя. Есть магическая непочтительность. Маленький человек против целой системы. Вот музыкальная идея. Хрупкие индивидуумы, солисты, выступают против сталинских машин, оркестра и хора (машина-опера). Советское раздавливание индивидуума можно ощутить благодаря акустическому механизму волны, которая все погребает».

Работа над созданием оперы началась с написания либретто. «В дискуссиях с Кристиной Дормуа, - сказал композитор, - мы пришли к идее адаптировать несколько рассказов для сценического и оперного воплощения... Рассказы Хармса - современники фильмов Бастера Китона. С Кристиной мы посмотрели множество советских немых фильмов этой эпохи, что приблизило нас к тому миру. В ходе чтения текстов Кристины, с моего согласия, выбрала фрагменты, чтобы создать либретто». В результате этой сложной и трудоемкой работы родился текст оперы, который и определил ее структуру.

Опера имеет пролог, два акта и финал. Первый акт составляют три части (в каждой - три сцены), второй акт содержит три части (в каждой - две сцены) и одну часть с тремя сценами. Финал включает три номера. В связи с тем, что эти оперные сцены очень маленькие, а по тексту необычайно острые и сильные, музыка «Случаев» имеет мозаичный, ритмичный и пульсирующий характер. Оперная партитура умело написана контрастными музыкальными красками, красноречиво выражающими литературный абсурд, драматический сюрреализм и черный юмор Хармса.

Женская сходка в кооперативе

Интересной находкой композитора является использование популярной, в советское время, песни Василия Соловьева-Седого на слова Михаила Дудина «В путь» (1954). Она звучит многократно, как оперный лейтмотив, и является главной хоровой темой, отражающей музыкальную драматургию и пафосную патетику советской власти. «Путь далек у нас с тобою, веселей, солдат, гляди! Вьется, вьется знамя полковое, командиры - впереди. Солдаты, в путь, в путь, в путь...А для тебя, родная, есть почта полевая. Прощай, труба зовет. Солдаты, в поход!» - поют хор и солисты в конце пролога, затем в начале второго акта и в начале финала. Правда, в прологе оперы композитор, как бы следуя антисоветскому сарказму Хармса, безжалостно порубил мелодичную песню, браво звучащую под бой барабанов и соло трубы, серией крошечных пауз, видимо, чтобы обозначить ее ложный, наигранный патриотизм и пафос.

Музыкальные пассажи, часто мощные и бурные, не всегда соответствуют сути текста, но переложение идей и образов Хармса на музыку - труд архи-сложный, поэтому здесь нужно подчеркнуть мужество композитора, смело и одержимо взявшегося за эту безумно трудную и рискованную работу. Оперная партитура содержит ряд оркестровых пассажей и красочных инструментальных соло. В напряженной, часто пронзительной музыке О.Страстного проявляется благотворное влияние творчества Стравинского и Шостаковича, их гротесковой

остроты и силы. Однако вокальные партии «Случаев» воспринимаются не вполне убедительно, и они звучат недостаточно разнообразно. Несомненное наслаждение доставляет единственная большая и мелодическая ария, вдохновенно сочиненная для баритона.

Камерная по форме опера написана для шести солирующих певцов, трех солирующих инструментов, смешанного хора и ансамбля девяти инструментов. Резкое уменьшение оркестра до небольшого ансамбля связано с краткостью и лаконичностью текстовых зарисовок. Нужно сказать, что О.Страстной, будучи приверженцем камерной музыки, именно в этой форме видит будущее оперного искусства.

«Дует авангардной скрипки и ходящих часов»

Интересной особенностью оперы «Случаи» является активное участие в сценическом действии трех солирующих музыкантов: Крис Мартино, Бруно Морис и Ришар Рамбер, соответственно, играют на скрипке, аккордеоне и кларнете, составляя, по сочетанию музыкальных тембров, типичное еврейское трио. Однако, композитор не написал для него ни одной еврейской мелодии, как бы подчеркивая русские родовые и литературные корни Хармса.

Над сценическим воплощением оперы «Случаи» вместе с К.Дормуа работала высокопрофессиональная группа, состоящая из шести специалистов: Филипп Мариож (сценография), Матильд Жерми (видео), Жан-Филипп Блан (костюмы), Даниэль Леви (свет и видео-сопровождение), Элоди Бремо и Жан-Ив Айзик (артистическое сотрудничество), Матье Ожье (DJ-озвучивание). Этот перечень говорит сам за себя: постановку спектакля осуществили специалисты разного профиля; он получился необычайно насыщенным, с обилием интересных ходов и новаций.

Мозаичное оперное действие происходит в 1933-1941 годы в Ленинграде: комические и жестокие сцены разыгрываются в коммунальной квартире, в уличной очереди перед мясной лавкой, на улице и городской площади.

Изобретательно выстроенное сценическое действие разворачивается на практически пустой сцене, на которую периодически ставят нехитрый реквизит.

В аскетической сценографии главную роль выполняет высокая блочная стена, вертикально установленная вдоль сцены. Стена порой наклоняется и висит над персонажами, угрожая их раздавить. Она как бы олицетворяет диктатуру, мощь и нерушимость советской государственной системы. В нишах стены периодически разыгрываются мизансцены, а на ее сером фронте почти непрерывно транслируют черно-белые или цветные видеоматериалы. Впечатляющий коллаж составляют историческая кинохроника, фотографии, афиши и монтаж заранее сделанной телесъемки, а также прямая трансляция видео-сопровождения с крупными планами персонажей, отражающая их одиночество и страдания. Оригинально выстроенная визуальная драматургия несет важную смысловую нагрузку, а также придает оперному действию динамику и расставляет необходимые акценты. Богатый и сложный видеоряд выполнен на качественно несовершенном уровне, чтобы воссоздать атмосферу советского режима в 1940-е годы. Под эту же эпоху удачно стилизованы и сценические костюмы.

Зимняя прогулка на санях в летнем наряде

Следуя стилю Хармса, режиссер интересно и эффектно разворачивает мизансцены, искусно наполняя их театральным абсурдом, сюрреалистической образностью и гротесковым юмором, вызывающем смех в зрительном зале. Едкие и колкие мизансцены, как правило, органично связаны с видеорядом: участники сценических интермедий часто получают дополнительное визуальное сопровождение на стене-экране. Спектакль буквально кишит сценическими трюками в сопровождении забавных транспарантов. Например, второй акт (1937 год) открывает впечатляющий спортивный парад для прославления сталинского режима. Участники парада, естественно, в белых

костюмах, демонстрируют массовые композиции; их украшают плакаты «Пейте уксус» и «Уксус не пить». В ходе помпезного праздника на сцену выходит красивая скаковая лошадь с бравым всадником. Это воспринимается как едкая сатира на привилегированный атрибут советских спектаклей, создаваемых в сталинскую эпоху на сцене Большого театра. В том же втором акте «Случаев» на стене-экране проектируется огромная надпись на красном фоне: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Однако, через некоторое время буквы этой патетической фразы расползаются и символически опадают...

1937 год: метаморфозы лозунга «Жить стало лучше, жить стало веселее»

Оригинально поставлены многие сцены, в частности, последняя часть во втором акте - «Пушкин и Гоголь» и «Елизавета», в которой арестовывают невинную женщину, обвиняя ее в убийстве. Хотелось бы еще многое рассказать о содержании и постановочных хитростях этого удивительно спектакля, но остановлюсь лишь схематически и только на двух моментах. В прологе оперы над авансценой свисает с колосников огромное красное знамя, его украшает золотистые серп и молот; выбегает девочка и срывает этот символ советского режима. В конце спектакля это шелковое знамя взмывается над пустой сценой, словно огромный парус, но выбегает та же девочка, и под ее стопами знамя падает. Девочка произносит последнюю символическую фразу знаменитой зарисовки Хармса «Неудачный спектакль»: «Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит».

Необычайно насыщенное представление идет без антракта 100 минут в сопровождении замечательных музыкантов Оперного театра Бордо. Небольшой ансамбль под управлением О.Страстного, находясь в оркестровой яме, звучал красочно и контрастно, но порой так мощно и бурно, что перекрывал пение солистов. Вокальные партии исполняли: Севан Манукян (сопрано), Изабель Соккожа (меццо-сопрано), Мари-Жорж Моне (альто), Жан-Манюэль Кандено (баритон-бас), Тома Долье (баритон), Венсен Павези (бас). Наиболее сильное

впечатление произвели Т.Долье и В.Павези: наделенные выигрышными ариями, они в полной мере смогли продемонстрировать свой красивый голос и совершенную технику пения. Справедливости ради, нужно признать, что на первом спектакле (26 ноября) солисты не смогли показать качественное произношение русского текста, но это в полной мере удалось великолепному хору Оперного театра Бордо. Под управлением английского хормейстера Александера Мартина смешанный хор доставлял наслаждение не только своим прекрасным пением, но и хорошим произношением текста. Премьерный спектакль, как считал великий Станиславский, это только генеральная репетиция. К тому же, как сказала К.Дормуа: «Это творение не должно оставаться в ящике». В следующем сезоне опера «Случаи» будет показана на театральных сценах Парижского региона (Ile-de-France).

Информация на сайтах: www.opera-bordeaux.com; www.compagnielegrain.com

Фото : Frédéric Desmesure