

Художники Большого театра

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

новками советских опер. Так, во многом переломное значение для декорационного искусства Большого театра второй половины 50-х годов имела постановка оперы «Мать» Т. Хренникова, в которой Рындин впервые на оперной сцене ввел принцип единого

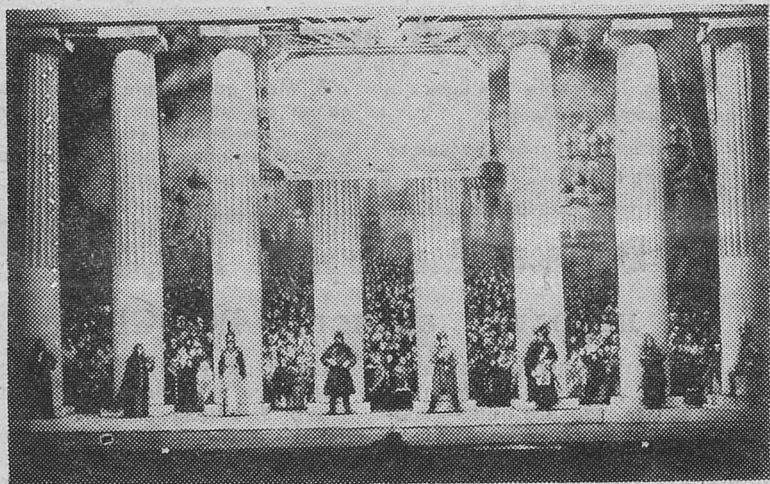

Эскиз оформления П. Вильямса оперы «Евгений Онегин». Второй акт.

образа: объемные стальные знамена воплощали тему революционной борьбы и являлись своего рода действующим элементом оперы. Их движение решало важнейшую задачу создания непрерывности развития музыкального и сценического действия. Динамическая структура свободно меняющегося в пространстве и во времени декорационного образа открывала возможности непосредственного пластического раскрытия динамики

гии средствами сценической живописи, стал С. Вирсаладзе в балетных спектаклях Ю. Григоровича. В этих спектаклях была достигнута высочайшая степень сценического синтеза на основе глубокого постижения музыкальной драматургии средствами танцевального и живописного симфонизма.

Живописный симфонизм Вирсаладзе выражается в непосредственном раскрытии драматургии музыкальных лейт-тем через сложное развитие колорита, точно выстроенное художником — в точном расчете на соответствующую хореографию Григоровича — как своего рода живописно-танцевальное действие спектакля. Это качество сценического мышления Вирсаладзе делает его театральным живописцем нового типа.

Эскиз оформления В. Рындина оперы «Война и мир». Пролог.

лейт-тем музыкальной драматургии, что было затруднено, когда художники мыслили оформление как следующие друг за другом статичные картины мест действия. В этом было главное значение этой рындинской работы для развития декорационного искусства Большого театра, несмотря на то, что ее собственный образный строй находился в известном противоречии с музыкой оперы: художник пренебрег лирическим, интимно-бытовым песенным характером музыки, он стремился создать монументальный сценический памятник героям первой русской революции.

Такая противоречивость была присуща и другим произведениям художника — постановкам «Войны и мира», «Судьбы человека», «Неизвестного солдата». Ее первопричина заключалась в особой сложности исторически закономерного процесса качественного преобразования поэтики декорационного искусства Большого театра. Рындин, на долю которого выпало начать этот процесс и в то же время связать новые поиски с традициями декорационного искусства прошлого, нередко останавливался как бы на полпути. Разрабатывая новые принципы поэтики, открывающие возможности непосредственного раскрытия музыкальной драматургии, художник зачастую продолжал ориентироваться преимущественно на литературную, историческую и т. д. основу оперы.

ХУДОЖНИКОМ, которому удалось преодолеть это противоречие и решить проблему выражения музыкальной драматур-

Вспомним лишь некоторые из сценических образов, созданных Вирсаладзе и Григоровичем в результате такого живописно-танцевального действия. В «Каменном цветке» — это образы драгоценных камней и ярмарки. В «Легенде о любви» по законам живописного и танцевального симфонизма раскрывались темы золота и придворного шествия, решалась кульминационная сцена погони и др.

Если Вирсаладзе слышит в музыке «Спящей красавицы» образ сада, то ему нет необходимости этот сад изображать в виде живописной декорации. Сад расцветает на самой сцене, предстает в виде живописно-танцевальной картины. В первом акте — это весенний сад, светло-зеленый, нежно-салатный с живыми гирляндами цветов. Во втором акте — осенний, словно обрызганный багрянцем. А когда тема сама кончается и сцена пустеет, принц оказывается уже в трагедийной серебристо-черной среде умершего леса, из которого его выводит сиреневая тема доброй феи. Вводя те или иные цветовые пятна, художник свободно живописует сценическую картину. Одевая группу женщин в белые с желтым платья, он заливает сцену солнечным лучом, который затем постепенно уходит, вытесняемый черной группой феи Карабос.

Незабываемы сцены восстания в «Спартаке», образы боя и опричнины в «Иване Грозном», предстание как грандиозные, поистине симфонические картины, созданные средствами хореографии и изобразительного искусства. В состав метода «живописно-

го симфонизма» у Вирсаладзе входит и решение традиционной задачи декорационного искусства — изображение «места действия». Понимает же «место действия» Вирсаладзе как обобщенную живописно-пластическую среду, колористически и конструктивно объединяющую спектакль.

Таким «местом действия» в «Каменном цветке» была увеличенная до масштабов сцены Большая зала малахитовой шкатулки, из которой выходили герои балета и в которой возникали те или иные живописные картины. Хореографическое действие «Легенды о любви» как бы сходило со страниц старинной книги, покрытой мотивами древних восточных миниатюр. Герои «Щелкунчика» совершали путешествие по новогодней елке, которая казалась сложной и многообразной, как сама жизнь. Римские камни, хранящие память веков, стали декорационным образом «Спартака», а три полукруглые абсиды, как пластическая концентрация существа древнерусской архитектуры, явились точной и емкой театральной формулой и единым, функционально трансформирующимся образом балета «Иван Грозный».

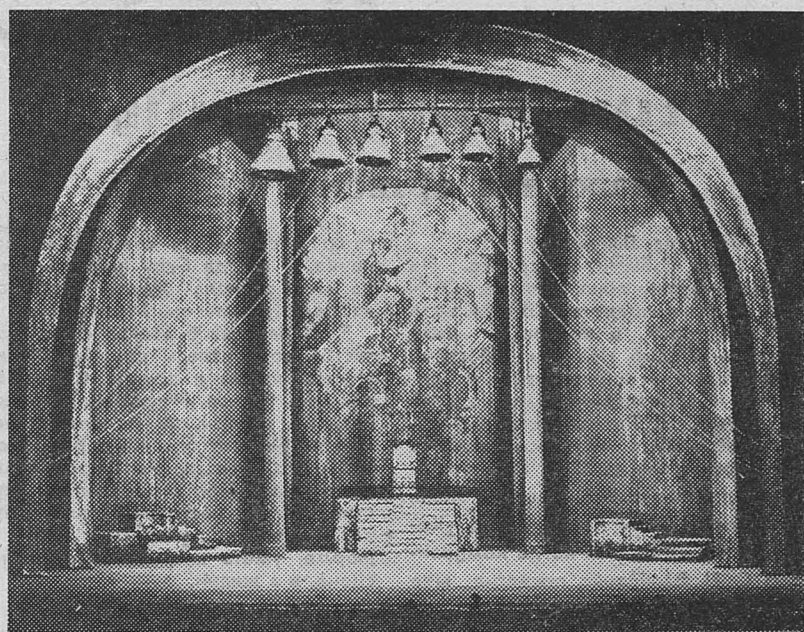
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ, во многом новым и интересным было оформление художником Н. Золотаревым прокофьевской оперы «Повесть о настоящем человеке».

Художник Н. Золотарев создал единый пластический образ дороги, которая соответствовала монологическому характеру оперы. По этой дугообразной дороге, огибавшей крутым виражом сцену, полз раненный летчик, по ней он возвращался в жизнь, в строй. Действие развивалось непрерывно, ему как бы сопровождали изобразительные мотивы фрагментов замерзшего, разбитого войной леса, затем весенней природы, связанной с темой преодоления Мересьевым внутреннего кризиса, затем руины Сталинграда и прорезанное лучами прожекторов небо, в котором возвратившийся в строй Мересьев одерживал свою первую победу.

В кульминационные моменты спектакля, как своего рода изобразительные контрапункты, резко опускались, перекрывая сценическое пространство, узкие полотна: стальное и ярко-красное — в сцене смерти Комиссара. Значение этого спектакля было в решительном преодолении оперной красоты, помпезности, грандиозности, в противопоставлении новых средств выразительности традиционной системе «декораций и иллюзорных пейзажей», среди которых, по словам Эйзенштейна, не место музыке Прокофьева.

В СОВРЕМЕННЫХ оперных постановках театра решение проблемы раскрытия музыкальной драматургии средствами декорационного искусства наиболее последовательно и плодотворно ищет В. Левенталь. В его творчестве претворились, с одной стороны, достижения пластической культуры постимпрессионистической живописи и с другой — современные открытия искусства мировой сценографии. Левенталь не чужд и опыт его предшественников: так, в последней его постановке «Зори здесь тихие» К. Молчанова можно было почувствовать продолжение и развитие на качественно новом уровне и средствами современной светописы поисков П. Вильямсом решения сценического пейзажа — живого, дышащего, эмоционально изменчивого.

Но главные спектакли Левенталь на сцене Большого театра — это постановки прокофьевских опер «Семен Котко» (1970) и «Игрок» (1974) в режиссуре В. Покровского. В этих спектаклях получили воплощение те размышления о характере музыкальной драматургии Прокофьева, которые складывались у художника в процессе постановки других опер и балетов композитора на сценах разных театров. «Прокофьев, пожалуй, как никто другой из современных композито-

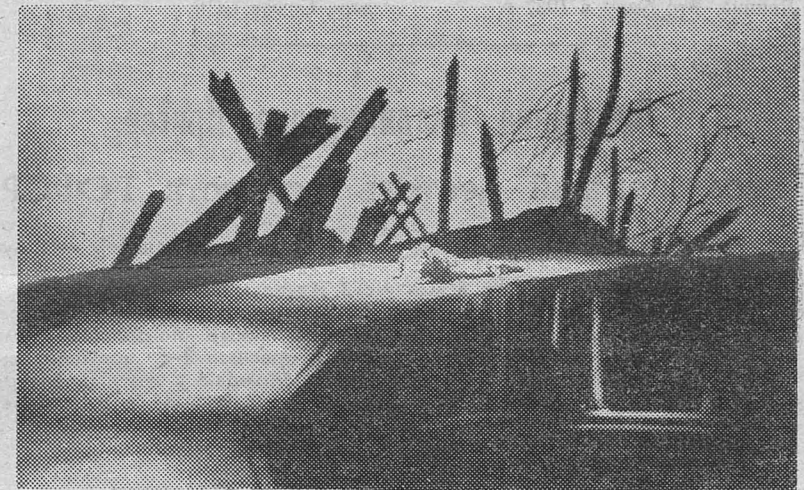

Оформление С. Вирсаладзе к балету «Иван Грозный». Первый акт.

ров, — писал Левенталь, — требует точности сценического решения, необычной образности формы, выразительности, строгого отбора каждого сценического эффекта, предельной эмоциональности цвета и еще по-прокофьевски ясной и строгой мысли — во имя чего все это делается».

В «Семене Котко» Левенталь стремился найти пластическое

онный образ, в котором находят воплощение и неподвижная стаффажность, мнимость жизни великосветского курорта, и контрастная этой теме динамичная тема бесконечной рулетки, и мотив коморки героя, которая возникает как место действия камерного объяснения Алексея и Полины, а затем поднимается вверх и на протяжении всей картины игорного дома висит в

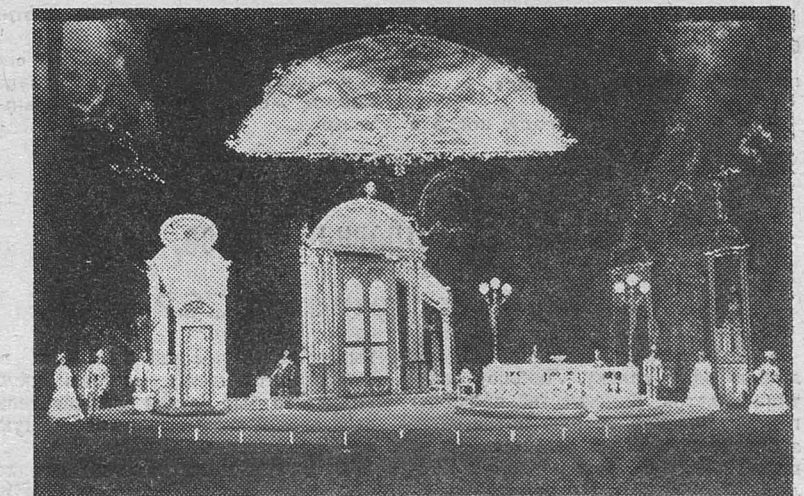
Оформление Н. Золотарева к опере «Повесть о настоящем человеке». Первый акт.

выражение разнохарактерных граней оперы — от эпоса до быта, сведенных Прокофьевым в полифонически сложную монотажную композицию музыкальной драматургии. Структура изобразительного образа складывалась из трех основных компонентов: живописной панорамы меняющегося согласно музыке неба, мощных пластов зыбкой, разрезанной черными бороздами земли, а на первом плане находилась весело расцветшая, бытово достоверная горница, сменявшаяся бедняцкой хатой, плетнями, стогом сена, березовой рощей и другими фрагментарными обозначениями конкретных мест действия.

Раскрывая музыкальную драматургию «Игрока», Левенталь создает многогранный декораци-

верхней части сцены, создавая еще большую остроту драматического напряжения.

Существует очень правдивое суждение о том, что истинные творческие возможности театрального художника проверяются, с одной стороны, Шекспиром, а с другой — Большим театром. Далеко не все выдерживают испытание Большим театром. Художники, о которых шла речь, не только выдержали такое испытание: они создали историю декорационного искусства советского Большого театра, определили и определяют высокий уровень его изобразительной культуры. Их лучшие произведения являются основой для дальнейших творческих поисков.

Оформление В. Левенталь к опере «Игрок».

Зам. ответственного редактора И. Г. АГАФОННИКОВ.