

МАСТЕР ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА

ИРИНА Константиновна Архипова. Тридцать лет творческой деятельности этой поистине выдающейся певицы являют целую эпоху в советском вокальном искусстве.

Подобные формулировки обретают обычно свою плоть и кровь лишь ретроспективно, когда можно обозреть творческий путь того или иного музыканта — исполнителя уже в исторической перспективе, и потому применять их к активно творящему художнику сегодняшнего дня всегда несколько рискованно. Делая это к месту и не к месту, мы в сущности девальвируем понятие «эпоха искусства». Но в связи с Ириной Константиновной, с бесконечной чередой ее замечательных сценических и концертных свершений термин этот высвечивается с первозданной яркостью и силой.

И еще один, тоже претерпевший девальвацию от бездумного употребления нами, критиками, термин, — мастерство.

Строго говоря, он уместен лишь в тех редких случаях, когда налицо общая масштабность творческого процесса и совершенство всех граней отдельных конкретных работ художника. И. К. Архипова — именно такой мастер. Мастер высочайшего класса, не терпящий «исполнительской невинности», недоделанности ни в чем.

Я всегда затрудняюсь выделить доминантную черту в ее художественных свершениях. Широта и размах интерпретаторских концепций? Да, конечно, это существенный признак почерка Ирины Константиновны. Неустанное стремление быть все время «лучше самой себя» в каждой следующей оперной роли, камерной концертной программе? Любимой поклонник ее творчества (а их бесчисленное множество) явственно ощущает, сколь велика и результативна ее энергия в перманентном движении к совершенству. Гармоничная пропорциональность и взаимосвязь всех компонентов оперно-сценического образа? И это приметная черта ее индивидуальности. Но, пожалуй, стоит особо акцентировать безупречность певческого мастерства И. К. Архиповой.

«Вокальный почерк» Ирины Константиновны — ярчайшее явление современного русского бельканто. Три слагаемых этого определения, находящихся в неразрывной связи, равно важны для ее творческого облика. Она — певица глубоко современная и по активному интересу к музыке советских композиторов, и по глубине постижения интонационной атмосферы ее. Она — певица с редкой чуткостью национальной характеристики русской певческой школы. Она — непревзойденный мастер того виртуозного бельканто, для которого не существует никаких технических трудностей. Ее тембрально-насыщенное, поразительно красивое меццо-сопрано подобно скрипичному, а точнее — альтовому смычку блестящего инструменталиста: та же ровность звуковедения, та же бесконечно льющаяся кантилена. Переход певческого звука из регистра в регистр у многих вокалистов ясно ощутим. В частности, у певиц, обладающих меццо-сопрано, обычно рез-

ко отличаются по окраске низкий, насыщенный грудной регистр, несколько более тусклый, «матовый» средний и светлые, звонкие верхние ноты. У Архиповой разница между ними, повторим уместное сравнение, не более чем между струнами инструмента Амати, Гварнери и Страдивари...

Эта блестящая исполнительская техника, помноженная на редкое трудолюбие, обусловила творческое долголетие певицы. Вот уже три десятилетия она поражает блеском своей вокальной формы, не знающей никаких срывов и случайностей. Проблемы «звучит или не звучит голос» для Ирины Константиновны, кажется, вообще не существует. И это, несмотря на чрезвычайно насыщенный вокальный режим, непрерывные концерты, спектакли, записи, не говоря уже о разного рода репетициях. А может быть, именно благодаря этому? Крупнейшие мастера мирового вокала всегда отличались и отличаются такого рода огромной самоотдачей, «беспощадностью» по отношению к самим себе.

Все это виртуозное мастерство служит у И. Архиповой одной цели — созданию максимально ярких и впечатляющих оперно-сценических и концертных образов, глубоко открыто раскрытию замысла композитора. Страстная, пылкая Любаша в «Царской невесте» (ее дебют — начальная точка отсчета будущих триумфальных сценических свершений), благородно-утонченная Полина в «Пиковой даме», царственная Амнерис, несравненная Кармен (ее совместные выступления с Марио Дель Монако в опере Бизе — одна из ярчайших страниц сценической истории этого бессмертного шедевра), гордая высокомерная Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Марфа в «Хованщине», наделенная какой-то загадочной inferнальной силой и вместе с тем простая русская девушка, мучающаяся неразделенной любовью, величавая красавица Элен в «Войне и мире», поразительная по эмоциональному наполнению Эболи в «Дон Карлосе», трагическая Азучена в «Трубадуре», непреклонный волевой Комиссар в «Оптимистической трагедии» Холминова, героини многих других опер Чайковского, Верди, Вагнера, Масканьи, Римского-Корсакова, Щедрина, Яначека... Какая яркая галерея оперных образов, потрясающих своей выразительной силой!

И еще одна грань творческого облика — камерные концертные программы. В камерном репертуаре (как, впрочем, и в оперном) И. К. Архипову интересуют задачи особой исполнительской сложности. Характерна в этом смысле трактовка ею философски

углубленных романсов Римского-Корсакова, Танеева. Последние концертные сезоны в Москве ознаменованы благодаря Ирине Архиповой художественным событием первостепенной важности: ею предпринята, успешно осуществляется и теперь уже близится к завершению своего рода концертная антология русского классического романса. Труд поистине титанический! Вспоминаются в этой связи знаменитые исторические концерты Антона Рубинштейна, а из исполнительских свершений наших дней — запись Е. Светлановым полной, исчерпывающей антологии симфонической музыки русских классиков...

Активнейшая жизненная энергия И. К. Архиповой обуславливает то, что сфера приложения ее талантов оказывается необычайно широкой и во всем чрезвычайно плодотворной. Она — авторитетнейший член и руководитель жюри многих масштабнейших вокальных конкурсов (в частности, бессменный председатель жюри Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки), превосходный вдумчивый вокальный педагог. Многообразная амплитуда ее общественных обязанностей включала самые почетные вплоть до депутата Верховного Совета СССР и делегата XXVI съезда КПСС.

Ныне народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии, солистка Большого театра СССР Ирина Константиновна Архипова отмечена званием Героя Социалистического Труда. Высшая награда эта знаменательна и символична. Она закономерна для богатейшего свершениями творческого пути нашей выдающейся певицы. Она олицетворяет собой торжество современной советской вокальной школы.

Инокентий ПОПОВ,
заслуженный деятель искусств РСФСР.

«ВЫДАЮЩАЯСЯ АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА...»

У Ирины Архиповой есть и темперамент, и тонкая сценическая интуиция, и обаятельная внешность. И, конечно, отличный голос — меццо-сопрано широкого диапазона, которым она в совершенстве владеет. Она — замечательная партнерша. Ее содержательная, эмоциональная актерская игра, ее правдивая, выразительная передача всей глубины образа Кармен давали мне как исполнителю Хозе все, что было нужно, для жизни моего героя на сцене. Она — по-настоящему большая актриса. Психологическая правда поведения и чувств ее героини, органически соединенная с музыкой и пением, проходя через ее индивидуальность, заполняет все ее существо.

Марио Дель МОНАКО.

Ирину Архипову я знаю давно и теперь могу сказать, что знаю хорошо. Помню наши консерваторские занятия в Москве, когда мы все были еще молоды и не знали своего будущего. Трудолюбие всегда отличало Ирину, она старалась достичь всего, что было возможно, и достигала невозможного.

Николай ГЯУРОВ.

В течение многих и многих лет пение Архиповой остается образцом все возрастающего совершенства или, если употребить старинное выражение, пением божественной красоты, наполненным дыханием, самой жизни — ее вдохновением, ее драматизмом, всегда согретым внутренним теплом. Это придает пению Архиповой сугубо индивидуальное звучание — глубокую лиричность и человечность. Только технических данных, какими бы совершенными они ни были, недостаточно для того, чтобы быть любимой певицей народа, чтобы легко добиваться контакта с любой аудиторией. Архипова, безусловно, выдающаяся артистическая натура и в общении с публикой. Архипова зарекомендовала себя как мастер, никогда не стремящийся к легкому успеху. Весь арсенал своих выразительных средств она подчиняет идее, мысли рождаемого вокального и сценического образа, его исторической, философской, эмоциональной сущности.

Чингиз АЙМАТОВ.

Мне посчастливилось быть партнером Ирины Архиповой в течение почти двадцати лет. Каждая встреча с нею, общение с нею мобилизовало до такой степени, что как будто я становился лучше, дел и действовал смелее и увереннее. Каждый спектакль превращался в праздник. Мне думается, что спонтанный и организованный начинающий певец, только слушая Ирину Константиновну, может научиться петь. У нее удивительный и неповторимый комплекс оперной певицы. Ее образы — украшение вокальной истории наших театров. Ирина Константиновна неповторимо умеет находить различные звучания и тембральные окраски для разных партий. Это почти невозможно, но ей удается потому, что по сей день она занимается и упражняет свой голос, как начинающая певица. Поэтому не удивляет ее талант, поэтому она одна из лучших и остается ею. Хотелось бы крикнуть последующим поколениям: «Берите пример, наглядный пример, как надо служить Велико-

му делу нашему. Только полностью отдавая себя, как не щадя отдает себя искусству И. К. Архипова, можно поймать Жар-птицу».

Зураб АНДЖАПАРИДЗЕ.

Ирина Архипова — это артистка, которая не может просто, по-деловому прийти на урок и уйти. Глаза ее загораются каким-то особым блеском, лишь только возникают первые звуки. Это не только высокоодаренная, но и глубоко мыслящая артистка. Она никогда не удовлетворится сознанием, что это хорошо, что найдена нужная краска. Архипова мыслит аналитически. Она умеет слышать себя внутренним слухом (удел очень немногих), ей не нужны магнитофоны и контролеры извне. Вместе с тем это вдохновенная артистка, наступает момент, когда она ставит точку, считая, что на данном этапе работа окончена и можно всецело отдаться вдохновению. О, как тогда приятно пожинать плоды ее трудов! Она своим пением увлекает, делает вас не только своим партнером, но союзником, единомышленником.

Борис ХАЙКИН.

Во многих оперных ролях видела и слышала я Ирину Архипову, и меня неизменно поражала ее музыкальная, вокальная культура, культура в самом большом смысле этого слова. Высокий интеллект, искренняя эмоциональность, драматический талант и филигранная дикция неотъемлемы от вокального искусства, и в этом, на мой взгляд, главная сила Ирины Архиповой. Говорят, что одна из особенностей артиста в том, что через исполняемое на сцене неминуемо просвечивает и его собственное человеческое «Я». Это в большой степени относится к творческому облику Ирины Архиповой, главной чертой которой является душевная щедрость.

Наталья САЦ.

Я знаю Ирину Архипову вот уже несколько лет и могу сказать, что я ее хорошо знаю. С художественной точки зрения Ирина несомненно одна из выдающихся актрис во всем современном международном оперном мире. У нее исключительно красивый голос, блестящая музыкальная подготовка и высокое художественное восприятие.

Антонио ГИРИНГЕЛЛИ.

Работая с Архиповой над исполнением своих произведений, я в полной мере мог оценить ее редкие артистические качества. Это артистка не только большого чувства, но и весьма развитого и тонкого интеллекта. Ей не нужно долго объяснять то, подчас «необъяснимое», без чего нет искусства. Она понимает все буквально с полуслова и начинает работу в правильном направлении. Архиповой свойственно великолепное чувство слова и его выразительных возможностей. Она ощущает природу русского стиха и вообще природу поэтической речи. Артистка обладает прекрасным ощущением музыкальной формы, пропорций искусства. И это, я думаю, не случайно! Архипова по образованию архитектор, и мне кажется, что это помогло ей в занятиях музыкой. Артистический облик певицы удивительно гармоничен. Это — настоящий Мастер!

Георгий СВИРИДОВ.

На снимках (слева направо): И. К. Архипова в ролях — Кармен, Азучены («Трубадур»), Ниловны («Мать»), Любаши («Царская невеста»), Комиссара («Оптимистическая трагедия»), Марфы («Хованщина»).